

# 新文学范式“文学艺术综合体”初探<sup>\*</sup>

## ——以山崎丰子作品为例

鲍 同

(中国人民大学,北京 100872)

**提 要:** 日本文学作品多以连载、单行本的方式公开发表。近年,有相当一部分作品被改编成影视剧、音乐剧或舞台剧,也有不少被翻译成其他语言编译出版。科技发展和现代娱乐消费方式的转变引发同名作品艺术形式的多样性,构成“文学艺术综合体”。探究其形成原因、研究现状,以及需要运用的研究方法十分重要,可以确保学术活动的严谨性,为后续研究提供支撑。

**关键词:** 文学艺术综合体; 社会学; 改编学; 山崎丰子

中图分类号: I106.4

文献标识码: A

文章编号: 1000-0100(2014)05-0150-4

### A Study on Japanese Literary and Artistic Complex

— Taking Yamasaki Toyoko's Works as an Example

Bao Tong

(Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Japanese literature is usually published in the form of continued stories or off-prints. In recent years, quite a few works have been adapted for the screen, musical theater or stage; many have been edited and published in other languages. Scientific and technological development and changes of modern entertainment style has created the artistic varieties of literary works of the same name, and has constituted the “Literary and Artistic Complex”. To explore the reasons of its formation, its current situation and necessary research methodology helps to enhance the preciseness of relevant studies, and to provide support for future studies.

**Key words:** Literary and Artistic Complex; sociology; study of adaptation; Yamasaki Toyoko

#### 1 引言

“文艺”是文学和艺术的总称,有时特指文学或表演艺术。同一作家的同名作品通过各种艺术形式展现出来,构成文学艺术综合体(以下简称“文艺综合体”)。文艺综合体大多始于文学作品。以山崎丰子(1924-2013)为例,她生前创作了9篇中、短篇小说和16部长篇小说,很多作品都经历过“报刊连载→单行本→影视作品→译作”的过程,其中,直木奖获奖作品《花暖帘》从连载到译作,前后共经历50年。《白色巨塔(正、续)》在日本累计销量近千万册,曾被多次搬上银幕。在中国,这部作品不仅有多版汉译本,同名影视剧也曾被编译播放,并创下11%的收视率(虹飞

2006),在讨论中国医疗剧“走出去”的过程中被当作典型事例进行研究,推动了中日民间交流。此类作品还有很多,比如井上靖、司马辽太郎的历史小说,石川达三、松本清张的社会小说以及渡边淳一的情爱小说等。

#### 2 文学艺术综合体的形成原因

##### 2.1 作家作品的变化

一般认为,传统日本文学具有“超政治性”,作品中若掺杂政治意识,则会失去文学本身的纯洁性。战后,日本社会问题逐渐增多,其多样性和复杂性为文学创作提供丰富素材,给予文艺工作者广阔的创作空间,要求作家能够着眼社会全貌,

\* 本文系中国人民大学科学研究基金2014年度新教师启动金项目“山崎丰子文学研究”(14XNF052)的阶段性成果。

丰富创作内容,描写典型事件,反映价值取向。作家们通过长期的调查取材,细致入微地描写出许多鲜为人知的故事,深刻挖掘出隐藏于日本社会发展中的种种现象,甚至是被“刻意遗忘”的历史事实,塑造出一组组栩栩如生、身处不同社会、不同阶层、命运各异的人物形象,创作手法趋向个性化、孤立化。作品中蕴含着丰富的知识性、趣味性和娱乐性,具有一定的教化作用,适合通过不同媒体进行传播。

### 2.2 科学技术的发展

随着日本现实主义文学的迅速发展,作品需要借助各种传播手段提升社会影响力,作品的文艺形式呈现多样化趋势,长期活跃于民众视线当中,对社会产生持续影响。译作和影视作品成为向纵深发展的两个方向。

随着出版行业的日益成熟,译作的出现更加迅速、多样,译者、编者通过丰富注释、增加序跋等方式,有效拉近作者与读者之间的距离。而随着科学技术的发展,数字化传媒方式不断进步,使铅字文学向影视艺术的转变成为可能,为文艺综合体的形成提供客观条件。以《不沉的太阳》为例,小说单行本累计销量超过600万册(山縣基与志2009:4),却一度被公认为无法搬上银幕。为此,摄制组采用当时比较先进的CG(Computer Graphics)技术,通过影视特效制作这些场景,成为影视作品顺利完成的关键一环。

### 2.3 受众需求的变化

受众需求的变化是文艺综合体形成的另一个原因。一方面,通过文学艺术表现人间百态是文学发展的需要,符合民众期待。战后,日本民主思想不断成熟,民众通过各种渠道了解社会、改变社会的心理预期十分强烈,愈发重视作品的真实性和时效性,追求真实、透明、新鲜的事物,盼望作品中出现新视角、新思维、新形象。渴望从各种形式的文艺作品中获得满足。另一方面,“快速、大量”成为受众接受作品的一般心态,而改编后的影视作品可以释放铅字文学的隐含信息,刺激观众的直观感受,符合现代文化消费习惯,在愉悦观众的同时,还能引发观众对原作及作者的兴趣。在这个过程中,铅字文学和影视艺术不断融合,产生不同的社会效应,促进文艺综合体的形成。

## 3 文学艺术综合体的研究现状

文艺综合体由多种文艺形式构成。其中,文学是核心部分,也是其他同名艺术形式的母体,成为学术研究的主要对象。然而,目前很多文艺批

评更多针对铅字文学,忽略甚至刻意回避影视作品。仍以山崎丰子为例,她的小说在世界范围内以书籍、影视等方式流布甚广,但是,与之相关的专著、学术论文、访谈、随笔或读书笔记中,多以原作、译作作为主要研究对象,影视作品则被认为是衍生品,其艺术价值和社会价值在文学批评中已被充分讨论,或者说被改编和被译介本身就是对其艺术价值的肯定,因此,再对影视作品进行讨论的意义不大,导致文艺批评欠缺整体性和全面性。

在日本,一些学者正在尝试对同名作品从文学和艺术两方面进行综合研究。比如,有关山崎的论著有4部,最早的一部是鹤饲清的《山崎丰子问题小说的研究》(2002),在重点关注山崎小说的创作方法、战争观等问题的同时,对被改编的同名影视作品也做出相当篇幅的解析,充分肯定其中蕴含的艺术性和社会性。另一部专著《山崎丰子小说全解读》(2009)则以创作为序,对山崎小说进行逐一解析,原作和影视作品的评述内容各占一半,可以看出编者对铅字文学与影视艺术关联性的重视程度,以及将两者合二为一进行讨论的可能性,反映出文艺综合体作为一个整体释放的社会影响力。

在中国,山崎作品的传播以文学译介和编译影视作品为主。一般认为,本国读者在没有语言障碍的情况下,通过阅读译作就能充分体会作品的妙趣之处,所以,无需再从文学批评的角度赘述,更忽略对其社会影响的学术跟踪。因此,与译介活动相比,从文学艺术的角度评价山崎及其作品的成果并不多见,论文约40篇左右,专著尚无问世。但是,一些中国学者的研究视野开始从文学向语言学、影视学等方面拓展,发表载体不仅限于《外国文学评论》、《外语学刊》等文学类、综合类刊物,还散见于《中国电视》、《电影文学》等文艺类期刊以及研究生学位论文中。很多研究将原作、剧本和影视视为一体,进行比较研究和综合研究,得出的结论更加客观、全面。

当然,将同名文学作品和影视作品归于同一系统下进行研究时,需清晰辨别各部分内容,以确保学术活动的严谨性,为后续研究提供支撑。

## 4 关于方法论的讨论

研究文艺综合体需要运用哲学、美学、文艺学等方法,以保证研究的客观性、全面性和实践性。“文艺批评方法从整体上说是在社会科学与自然科学相互渗透中形成的交叉型批评方法。”(孔智光等2010:6)由于文艺综合体中的各种艺术形式

之间具有较强的关联性,因此,除上述方法外,还需运用社会学、改编学等方法对作品本身和形式变化以及由此产生的社会现象进行批评,并重点关注作品的社会影响和作家的史学观点。

#### 4.1 社会学的方法

文艺综合体具有鲜明的审美特性,其内容源于社会、作用于社会,属于社会活动的一部分。同时,无论是原作者,还是改编作家,或是导演,都需要通过社会学方法对这些特定的“人”进行解读,梳理作者和受众的互动关系,在肯定作品艺术性的同时充分重视其社会性,探究文艺综合体产生的原因,梳理发展过程,总结社会效应。

比如,山崎丰子的作品多在报刊上长年连载,有的长达5年,期间社会反响十分强烈,有些甚至影响连载小说的走向。但是,由于单行本和影视作品的出现,人们忽视对连载过程的考察。社会学方法则能够追本溯源、帮助了解文学创作不同阶段实现社会功能的整个过程,同时全面总结受众的接受情况。

《女系家族》是一部以遗产纷争为主题的长篇小说,为兼顾作品的戏剧性和法理性,喜欢挑战未知领域的山崎研读大量法律条文和相关案例,还定期拜访法律人士为自己讲解《继承法》。最终,她凭借独特的创造力,编写出一份连律师都拍手称奇的“认亲申请书”,证明浜田文乃腹中男婴是她与已故矢岛嘉藏所生,粉碎了其他人欲私分家产的企图。连载前后,很多女性读者忽略山崎的作家身份,“来信询问胎儿认定的具体手续及公文格式,甚至担心自己的丈夫已经暗中办理过类似手续。”(山崎丰子 2004: 674)而作为小说中具有决定性的法律文件,浜田手中“最终版遗书”的具体内容、出现时间及公开方式,更引起法律界的浓厚兴趣。律师中村稔认为“了解《日本民法》第783条‘胎儿认定’内容的读者想必不多。知晓第1022条和第1023条之‘遗书若被重写,此前遗书失效’等内容的人更是凤毛麟角”(中村稔 2004: 681)。因此,一旦将对作品的讨论局限在文学范畴中,就有可能忽略创作背后的人和事,不经意间切断文学与社会之间的联系。

在20世纪60年代的日本,医疗纠纷的案例寥寥无几,很多律师从未接触过实际案例,因此,山崎在执笔《白色巨塔》之前,需要自行取材,工作量极大,还会因医学界的封闭性遭遇重重阻碍。小说连载之时,内容刚一涉及医学界内幕,她便接到很多恐吓电话和抗议信件,甚至有人公开撰文,认为在医疗活动中“一旦发生意外,对医学一无

所知的人即便会叫嚷着‘误诊’、‘误诊’……显然,小说对医学界造成负面影响。”(山崎丰子 2009: 53)与之相对,很多读者站在患者角度,纷纷谴责态度傲慢的医生无视治病救人的职业准则。就在正篇连载接近尾声时,两种观点交锋的激烈程度到达顶点,医学界通过各种媒体公开提醒山崎:“(小说中)医疗纠纷的判决结果与医生的生存状况息息相关。因此,日本医师会将保留(对以医生败诉为结尾)起诉的权利”(山崎丰子 2009: 53)。另一方则认为“像财前这样的医生必须败诉,并被驱逐出大学。……否则,我会质疑山崎的‘作家良心’”(山崎丰子 2009: 54)。最终,山崎令沽名钓誉、轻视患者的财前在续篇中败诉,不仅彻底颠覆当时日本社会的固有意识,还引发医学界的深刻反省。这个结局给予日本民众打破医疗壁垒、通过法律手段挑战“医学权威”的勇气,是文学作品社会性的充分体现。类似针锋相对的社会讨论大多出现在文学连载期间,持续时间长、涉及范围广,社会意义比较深远。无论是专业人士,还是普通读者,在阅读过程中都得到心灵净化,同名影视作品的出现又加速这种现象的扩散,影响一个群体、一代民众甚至是整个民族。这从一个侧面反映出影视作品对文学作品的社会补偿功能,以及将两者纳入文艺综合体体系下进行讨论的必要性。

#### 4.2 改编学的方法

在研究过程中,除前述研究方法外,还应积极拓展思路,丰富内容,重视时代前沿学科,比如语言哲学、翻译哲学,还有改编学。

改编学是伴随数字技术发展而产生的学科,与影视学相比,更注重作品的时代感和文本的可塑性,以及文本视觉化的过程、产物和相关机制。“作为经典的或狭义改编学的‘银幕上的文学’研究,从本质上说是文学文本的视觉改编研究,它跨越文学与影视研究两个领域,关注文学文本视觉化叙事与表征方式”(张冲 2009: 212),内容涉及文艺与法律的关系、作品传播方式的多样化以及受众消费方式的变化等问题。应该承认,很多作家进行文学创作的初衷并非与影视有关,但是,影视改编确实可以在一定程度上提升原作的知名度,激发观众对社会问题的关注度。明确原作与影视作品两者的界线,比较内容的不同,可以避免在改编过程中负面社会影响的产生,考察重点是改编前后人物形象的变化与增减和作品中对历史事件的表述方式及社会影响。

山崎丰子曾经表示,在她心目中《白色巨塔》

真正的主人公是里见修二,其人物原型是东京大学医学教授冲中重雄和大阪医院耳鼻喉科主任中村正尧等人,他们用生命捍卫医生的尊严。当自己负责的患者死亡后,他们会尽量进行病理解剖,以确认死因;即使自己身染重病,他们仍然坚持为患者手术(山崎丰子 2009: 55)。在原作中,里见与财前所占篇幅基本相当。然而,在经历数次改编后,财前的形象被不断放大,渐渐被误认为是影视剧、甚至是原作中独一无二的主人公。而社会评论的焦点也逐渐向财前集中,这进一步加深观众的错觉,认为财前的所作所为是现代医生的全部写照,忽略始终存在的真善美。

无独有偶,万俵大介是《华丽一族》原作的角色,但是,在新版的电视剧(2007)中,由木村拓哉主演的万俵铁平戏份明显多于其他角色。为争夺财产而明争暗斗的矢岛家三姐妹是《女系家族》着重刻画的人物形象,但为保证收视率,编导在电视剧(2005)中将米仓凉子饰演的滨田文乃变成主角,令很多观众难以理解山崎的写作初衷,甚至误以为她在为情妇“歌功颂德”。

运用改编学考察的另一个重点是作品对历史事件的表述方式。战后,许多日本文学作品的内容触及历史和战争,出现一大批崭新的人物形象,他们的家庭出身不同,地位高低有别,思维方式迥异,命运跌宕起伏,很多人拥有战争体验,经历过明治维新以后的甲午战争、日俄战争以及第二次世界大战,如司马辽太郎的《坂上云》、石川达三的《活着的士兵》和大冈升平的《莱特战记》等。山崎丰子在1973-1991年间连续创作出“战争三部曲”——《不毛地带》、《两个祖国》和《大地之子》,分别塑造出二战前后西伯利亚劳役战俘、美籍日裔以及日本遗孤等形象。从取材活动到报刊连载、单行本刊行、再到影视作品上映,前后共经历近30年。

“战争三部曲”基于丰富史料和长期取材活动而创作,具有时代感。但是,无论作家如何希望还原历史、内容怎样贴近历史,仍无法等同于史学资料。为能引起足够的社会关注,山崎在描写人物时,更多表现他们在战中、战后的悲惨遭遇,读者很难阅读到其作为侵略者践踏中国和其他国家领土、企图实现侵略计划的行径,令日本民众不禁给予他们同情,忽略对侵略战争的反思。另一方面,作为女性作家,山崎在作品中注入很多个人情感,刻意强调英雄主义,将一些军人形象提高到

“勇士”、“救世主”的高度,缺乏对他们向外扩张的心理、行动及后果的客观解读。

在“战争三部曲”被改编为影视剧后,上述问题被进一步放大。通常,读者进行阅读时思维相对理性,阅读过程中可以随时停下进行思考,容易辨别其中合理的虚构成分;但是,在面对同样题材的影视作品时,观众几乎无暇思考,只能相对被动地接受影视信息。受到视觉、听觉的冲击,观众不由自主地将看到的内容等同于历史再现,认为它们真实可靠,从而模糊文艺作品中事实与解释的界限,失去去伪存真的主观意愿,易对作品产生误读。

## 5 结束语

运动员在天然水域、公路上依次连续参加游泳、自行车和长跑的项目被称为“铁人三项运动”;一部手稿,历经连载、单行本、译作、影视改编,如何定义这一过程,怎样进行研究,学界并未共识。将其暂且定义为“文学艺术综合体”进行初探,以体现中国学者科学研究的主体性,用开拓创新的姿态丰富“本土化探索”,促进学科发展,并期待引发学界的广泛、深入讨论。

## 参考文献

- 虹飞. 热播日剧《白色巨塔》能否引发图书走高[N]. 中国新闻出版报, 2006-3-29.
- 孔智光 蒋茂礼. 文艺批评方法论[M]. 济南: 山东大学出版社, 2010.
- 李洪儒. 中国语言哲学的发展之路——语言哲学理论建构之一[J]. 外语学刊, 2011(6).
- 宿久高 鲍同. 论日本文学译作中的注释问题——以山崎丰子作品为例[J]. 外语学刊, 2012(1).
- 张冲. 改编学与改编研究: 语境·理论·应用[J]. 外国文学评论, 2009(3).
- 中村稔. 弁護士の眼で『女系家族』を読むと[A]. 山崎丰子編. 山崎丰子全集4 女系家族[C]. 東京: 新潮社, 2004.
- 山縣基与志. 山崎丰子全小説を読み解く[M]. 東京: 洋泉社, 2009.
- 山崎丰子. 現代の怪談[A]. 山崎丰子編. 山崎丰子全集4 女系家族[C]. 東京: 新潮社, 2004.
- 山崎丰子. 大阪づくし 私の産声[M]. 東京: 新潮社, 2009.