

投稿類別：文學類

篇名：

《螢火蟲之墓》人物性格與故事隱喻的反戰意識

作者：

潘柔。國立玉里高中。廣三忠班

指導老師：

商 臻老師

《螢火蟲之墓》人物性格與故事隱喻的反戰意識

壹、前言

一、研究動機

《螢火蟲之墓》的故事背景來自於二次大戰，日本社會中人心惶惶，民不聊生的動亂情景。在動畫導演高畑勳之下，還原了日本當時戰亂的痛苦，以及在動亂之中人們的無助分離，及天人永隔的錐心之痛。電影在 1998 年上映，受到各界熱烈回響，催淚的劇情，發人深省的題材，也讓不少觀看此部動畫的人，紛紛感到一股心酸及對動畫主角清太與妹妹節子的不捨。

由於情節的發展伴隨著人在身處患難時的生離死別，以及喪母之痛，平凡的日本社會中，是如何在這部動畫中呈現得足以撼動人心，成為當代到至今不朽的名作？是什麼原因，讓這部動畫能躍上大螢幕，直到今日仍具有相當大的影響力。再者，作者通過這個故事，想要凸顯甚麼社會問題？這些議題都相當值得探究。

二、研究目的

本論文研究目的有二，其一為人物性格之探究，男主角清太、妹妹以及周圍的幾個關鍵角色設計，其人物性格分明又深具特色，卻似乎是針對對當時的戰亂社會有所影射，值得探討。其次，故事中的情節安排，其實也呼應了時代悲劇，諸如強烈的反戰思想等等諸多隱喻，也是本文討論的重心。

三、研究方法

本研究採用文獻探討法，先通過對於整個故事的結構統整之後，以人物為研究對象，找出凸顯的性格之後，對照相關文獻，找出呼應之處。其次是故事隱喻方面，藉由故事情節中的特殊安排，深入觀察與探究，並比對當時的社會背景，得出研究結果，探究作者想要表達的反戰底蘊。

貳、正文

一、伴著眼淚的螢火蟲

(一) 戰爭離亂的時代背景

《螢火蟲之墓》故事發生背景，就是二次大戰期間。第二次世界大戰末，美軍對日本展開空前的轟炸，這是人類歷史上進行最大規模、死傷最慘重的戰爭，估計約造成超過七千兩百多萬人死亡，這樣的死傷人數佔了當時世界總人口 3.71%的比例，損失慘重難以估計。1941年12月7日，日本偷襲珍珠港，嚴重打擊了美國太平洋艦隊。雖然日本清楚知道他們無法與美國進行一場持久戰，卻希望美國面對慘烈的犧牲後願意與日本進行協商，並接受其在中國的侵略行徑和得著利益。美國在損失大量戰艦後正式對日宣戰，並在1945年8月6日與8月9日分別在廣島和長崎個投下一顆原子彈。(參考維基百科〈第二次世界大戰〉)導致日本陷入一片灰黯沉寂，人民也因此四處逃亡，鄰近的地區也因著原子彈的波及而嚴重影響了生活及安危，而在這樣猶如悲慘世界般的時代背景，也造就了《螢火蟲之墓》，如此令人淚水潸然落下的心悲痛故事。

(二) 作者的半自傳小說

《螢火蟲之墓》是作者野坂昭和以親身經歷為靈感創作的半自傳小說。野坂的寫作風格細膩，尤其擅長透過生動的筆觸，描繪市井小民奮鬥的小故事。第二次大戰過後的二十年，野坂寫下了小說《螢火蟲之墓》，又隔三十年，高畑勳創作此部動畫，放映日本人最深的血淚記憶。此後每年的8月15日，日本電視台將《螢火蟲之墓》與許多戰爭的紀錄片，軍人的證言等一起重複播放。(維基百科《螢火蟲之墓》)

這部作品引起許多同世代讀者的共鳴，把14歲的少年清太直接等身視為作者野坂昭如。野坂昭如自己也感到這種傾向，他在許多隨筆都提到，在作品中其實參雜了許多虛構的部分，這些虛構的情節，其實是自己的真實生命經歷。而這份對戰爭的集體記憶，不僅讓小說被定位為反戰文學，在想像中無限貼近真實的戰爭體驗空間；其所被建構起來的真實紀錄性，甚至反噬作者的道德良

心。〈參考每日頭條〉

（三）戰爭哀歌——故事大綱

《螢火蟲之墓》的故事主軸是通過二個因為戰亂而變成孤兒的小孩，最後也雙雙死亡的悲慘境遇，表達反戰思想。男主角清太一開始就是以死後的靈魂出場，表示他最後也敵不過戰亂而死。他出生於軍人家庭，家境富裕，但因父親被召入伍，改變命運。神戶遭到轟炸時，清太家也不能倖免，患心臟病的母親走避不及，被嚴重炸傷離開人間，遺下一隻玉做的戒指，幾套和服和小額的存款。此後清太兄妹便投靠親戚，因物資短缺、配給不定，被迫把母親的和服換作米糧。之後親戚覺得清太在家遊手好閒，殘酷地叫兄妹兩人搬到防空洞居住。

寄人籬下的情節安排，是考驗人性的最佳例證。走投無路的兩人，只好偷竊農地糧食繼續存活，貧困的處境讓節子日漸消瘦並多次暈倒在外，清太四處行乞都無所獲，只能繼續以偷竊來填飽肚子，也因而讓人格和價值觀開始扭曲。最後清太得知父親死訊同時，防空洞的節子已經神智不清，虛弱的躺在防空洞中，以石頭與彈珠為食。哥哥將買來的新鮮西瓜切開握在節子手上，換來微弱聲音說出「哥哥謝謝你」，然後也成為天使了。哥哥不顧自身安危，保護妹妹到最後一刻，是人性中最難能可貴的手足光輝。最後清太把節子的骨灰放進身旁水果糖罐中，在城市燈光間與螢火光中，結束故事，留給人們無限哀思。（參考《螢火蟲之墓》電影《螢火蟲之墓》）

（四）反戰的情節主題

反戰是《螢火蟲之墓》的故事主軸，希望藉此傳達反戰思想。作者細膩刻畫出戰爭的冷酷無情與昭和時期平民百姓被迫與家人分離的痛心情節，戰火的無情在士兵以及百姓身上留下永恆不滅的傷痕，然而侵略者又何嘗好受？「那是個溫暖的時空，沒有戰爭，沒有飢餓，也沒有冷暖人情，只有點點螢火蟲映襯着節子可愛的臉。」（引註《螢火蟲之墓》）描摹出作者對於無情戰爭所寫下的感慨與無奈，更加希望沒有戰爭、沒有飢荒。

為何反戰？戰爭只會帶給人最深的傷害，那是生離死別，是看著親人在眼前離世自己卻無能為力的痛心。綜觀現今的敘利亞內戰，就能明瞭戰爭的可怕。始於 2011 年阿拉伯之春，以解放自由號召的內戰，成為敘利亞人民恐慌的關鍵點，敘利亞內戰是整個中東地區近代宗教戰爭的縮影，在宗教戰爭的表象之下，隱含著西方殖民時期結束後，至今未平的權力分配結構性問題（引註**關鍵評論**）不論這場戰爭到底是為何而爭，都已經造成 22 萬人死亡，也代表著超過 20 多萬的家庭破裂。敘利亞瀰漫著哀傷與死亡的氣息，且從敘利亞戰爭也慢慢擴大至鄰近的國家，造成多人日夜處在恐慌且毫無安全感的動亂之中。

二、人物性格與評價

（一）堅毅勇敢的清太

大家對於清太這一個角色的堅毅評價，深深同情。一個年紀輕輕的男孩，父母雙亡，還需要照顧一個小妹妹，這樣的處境令人心疼。年僅 14 歲的清太，在極度惡劣的環境中堅強的咬緊牙關，忍著失去母親的傷痛，堅強的照顧妹妹。尤其是走投無路之下四處偷取農作物，讓妹妹不要挨餓，並在節子病死後，親手火化妹妹遺體的畫面，讓人同感悲痛。

他誓死代替媽媽守護妹妹的意志，形象鮮明。尤其是為了不讓妹妹挨餓，在美軍空襲人們紛紛逃向防空洞的時候，他竟然希望轟炸得更猛烈些，因為這樣他才能有更多時間去別人家裡偷取東西，以換取妹妹的一頓食物。相較於一般人對轟炸充滿恐懼，一個十四歲男孩所表現的勇敢，令人佩服。這樣的社會悲劇，對照中唐的社會詩人白居易的〈賣炭翁〉「**可憐身上衣正單，心憂炭價願天寒**」，自然希望天暖，然而這位賣炭翁是把解決衣食問題的全部希望寄托在「賣炭得錢」上，所以他「心憂炭賤願天寒」，在凍得發抖的時候，一心盼望天氣更冷，（引註、參考《唐詩鑑賞集成》1990）艱難處境和複雜的內心活動，跟清太希望空襲轟炸猛烈，同樣催人淚下；堅強的意志，也同樣令人佩服。

（二）知福惜福的節子

在高畑勳的筆下，刻畫出一個在戰亂時期之下，天真無邪卻知福惜福的小

女孩。知道寄人籬下，只要有住有吃便能感到滿足；在防空洞時，用泥巴做了丸子，將泥巴丸子當作食物吃的津津有味。在哥哥偷了農作物，被農夫發現並帶往派出所之時，一路跟到派出所門口，並難過地看著被農夫毆打的哥哥，回家的路上不斷安慰哥哥。當生命即將走入盡頭時，依然惦記著照顧著她的哥哥，用盡最後一口氣說出了「哥哥謝謝你」，才安然離去。知福惜福的性格，令人格外不捨。

（三）屈服現實的久子

遠房阿姨雖短暫收留兄妹，卻也在無情戰火下轉而變得勢利。久子願意在戰亂中收留兄妹二人，已經是難能可貴的人溺己溺表現。她原本是一位和藹可親的阿姨，剛開始清太和節子寄住她家，她寧願顧全這兩位外人，而自己吃少得可憐的鍋底。然而，接到丈夫的死亡通知書之後，不得不屈服現實。遊說清太把死去母親的戒指賣了，換來幾餐能餵飽一家八口人的白米。她曾無奈地問別人，自己是否做錯了，可見是萬般無奈的抉擇。更何況在這樣少得可憐的配給，多出兩個人導致其她自己四個小孩吃不飽，即使久子再善良，也還是會先為自己孩子著想，情有可原。倘要責怪，百姓核其無辜，就該怪罪發動戰爭的人。

（四）不通人情的農夫

通過配角農夫的出現，反戰意識不斷強化。在清太偷取農作物時，被農夫逮個正著，當下農夫二話不說的捉起清太就是一陣毒打。清太大喊偷取蔬菜與作物只是為了要讓妹妹節子的病情不再惡化。但無情的農夫，不論節子的哭喊與清太的求情，堅持將清太帶到警察局。凸顯了戰爭扭曲了人們悲天憫人的善性，在戰亂中已經人人自危，只在乎自己的農作物損失，因而起手便是一陣痛打，直到警察對他說這是虐待兒童，農夫才就此罷休，一切人情義理蕩然無存的殘酷。於是這是對戰爭的控訴，扣緊反戰的主題之外，對於人物性格刻畫非常深入。

（五）悲憫弱者的警察

正反「對比」的情節設計，更能凸顯反戰主題。當清太被農夫又打又拉的帶到警局時，警察僅是溫和的看著這位少年，詢問著原因。當農夫氣急敗壞的說要好好修理清太時，也被警察制止了，凸顯了警察善解人意的性格，警察問清太要不要喝水，會不會口渴。由於警察了解並同理清太的處境，因而作出了這樣的舉動。舉手投足間都流露出對於這位失去雙親的少年，有著極大的同情與關懷。《論語》的「人飢己飢」情懷，在這個素昧平生的警察身上，獲得體現。

三、動畫場面傳達之隱喻

（一）螢火蟲象徵短暫的生命

向來以長壽為傲的日本人民，是戰爭讓他們的生命變成如螢火蟲般短暫，這是作者對反戰議題提出的最直接證據。

有人認為螢火蟲象徵短暫光亮。在整部動畫當中，如同一條動人的線，將故事環環相扣的場景便是螢火蟲飛起之時。螢火蟲在日本被認為是人死後的靈魂所化成的，在動畫的開頭，哥哥躺在車站，生命氣息微弱，親潔工便將她身上的糖果罐，就是裝著妹妹節子的骨灰罐扔進了草叢中，此時螢火蟲便紛紛飛起，象徵著妹妹節子的靈魂，當節子想衝向躺在車站的哥哥時，哥哥卻從身後拉住節子，暗指哥哥也不敵戰後的摧殘，最終也在車站嚥下最後一口氣，離開了人間，這些死亡的隱喻，扣緊螢火蟲的主題，也印證生命的短暫與虛渺。

（二）糖果罐象徵最初的幸福

糖果的甜味，也因著戰爭而被沖淡、沖毀，一樣呼應的反戰的主題書寫。

糖果甜甜的滋味象徵著起初幸福的一家人，卻隨著戰亂而變質。隨著母親的離世後，水果糖就好比著兄妹倆的希望，每當節子想念媽媽時，清太就會給她一顆糖，由於糖果，對於小孩就是最大的幸福。水果糖便象徵著父母留給兄妹最後的希望，隨著猛烈的戰爭一天一天襲擊，水果糖也一天一天地減少了，代表希望之光也漸漸微弱了。當吃完水果糖後，清太在水果糖罐子裡裝滿了水，

裝在糖罐子中的水，代表著被大人們所關懷與照顧的僅存希望，而隨著甜水被喝完，也代表著他們即將被這個動亂社會所遺棄。

（三）風象徵無情的戰爭

風原來象徵希望、自由、歡樂，但在故事中的風，卻因為戰爭而成為負面的形象。在這裡象徵著毫無預期的戰爭，清太曾隱約間看見母親在岸邊呼喚他們回家。此時，一陣風吹起！如同無情的風，將媽媽從兄妹兩人的身邊帶走，從此煙消雲散，只讓活著的親人留下痛苦的思念，造成悲劇的禍首，就是戰爭。

（四）雨傘象徵母親的守護

向來具有保護作用的雨傘，在戰爭的狂風中，也一無用處。故事中有一幕是清太恍惚中，看到媽媽在岸邊叫他們回家，可是媽媽的傘卻忽然被風吹落。正如戰爭奪去了媽媽的生命一樣，而那把傘其實是兄妹的保護傘，是媽媽為他們撐起的強大保護。當母親亡故後，保護傘也隨之飄去，孤苦無依。

這個情節一樣充滿反戰的情緒。如同作者本身的經歷一般，現實生活中的親人在戰爭中死去，他通過虛構的故事，將戰爭帶來的各種離亂苦痛，完整呈現。

參、結論

一部動畫要能觸人心弦，不在於華麗的畫工，不在於炫麗的排場，更不在於人物多麼精細的描繪，而是在於刻劃出人心中最真實的一面。有別於一般動畫的娛樂性，《螢火蟲之墓》表現了在戰爭摧殘之下，人心中最脆弱而無助的一面，凸顯第二次世界大戰中，許多令人感到心酸的事實，更具有喚起人性、感動人心的深度意義。其中通過不同角色的設計，傳達出無情戰火之下的殘酷與無情，發人省思。如年紀輕輕就受到無情戰火波及的清太，展現出堅毅剛強的一面。節子知足常樂，外柔內剛且惜福的性格，也令人不禁為這年僅四歲的小女孩感到心疼。從久子阿姨的性格轉換中，反映出對於戰爭的無奈，也從農人與警察的性格中展現出戰爭下百姓的抵抗及悲天憫人的情懷。

至於故事的隱喻方面，則利用了螢火蟲來象徵靈魂，伴著兄妹兩乘著列車，逃離這如同突如其來的風一般吹走保護兄妹的無情戰爭。在每一個動畫場面安排中，都透露出對於戰爭的痛心及反抗，也委婉地在每個畫面的隱喻中製造出一股令人心碎的氣息。

戰爭中的人性醜陋，勇敢與希望，通過不同人物與各種隱喻傳達出來，大聲疾呼反戰主張，明確又具體。

肆、引註資料

1. 蕭滌非等：《唐詩鑑賞集成》（臺北：五南書局，1990）。
2. 野坂昭如著，賴明珠譯：《螢火蟲之墓》（臺北：貓巴士，2007）。
3. 世一編輯部：《日本童話》（台南：世一文化事業，2001）。
4. 阮文雅，〈《螢火蟲之墓》的多重書寫：戰爭記憶的重塑與轉化〉（文化越界，2010年第3期第3卷），頁95-116。

5. 螢火蟲之墓- 維琪百科，自由的百科全書

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%90%A4%E7%81%AB%E8%99%AB%E4%B9%8B%E5%A2%93>

6. 第二次世界大戰- 維琪百科，自由的百科全書

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/第二次世界大戰>

7. 《螢火蟲之墓》為什麼會感動這麼多人？ - 每日頭條

<https://kknews.cc> › 動漫

8. 《螢火蟲之墓》完整版電影

<https://www.youtube.com/watch?v=h3LhdgNBZOY>

9. 傘的藝術及意義

kc.kshs.kh.edu.tw/93kc/projectual/melong/A11.htm