

是枝裕和自文本互文性分析

——以《步履不停》、《如父如子》、《比海更深》为例

文珊珊 杨洪俊

南京工业大学 江苏 南京 211816

【摘要】：迪伦·巴克将互文性区分为三种，分别为文内互文，文本间的互文，以及他文本互文。本文基于“文内互文”的理论，运用文本分析的方法，试图通过在同一个文本中反复使用相同的意象，来揭示文本“内在差异”。具体分析是枝裕和的三部文学作品《步履不停》《如父如子》和《比海更深》在各自文本内重复出现的意象。例如《步履不停》中的“楼梯”、《如父如子》中的“相机和照片”以及《比海更深》中的“台风”。本文具体考察这些能指在各自文本中的重复模式，分析它们如何通过循环使用形成文本的内在差异，并最终实现自我指涉的文学效果。

【关键词】：是枝裕和；文内互文；《步履不停》；《如父如子》；《比海更深》

DOI:10.12417/3041-0630.26.03.085

是枝裕和（1962—）作为日本具有代表性的导演和作家，其创作始终围绕“家庭”这一核心载体展开叙事，以家庭题材与细腻叙事见长，被学术界誉为日常美学的集大成者。其作品通过非戏剧化的日常生活刻画，完成对人性本质的深度挖掘，形成独特的是枝美学体系。在《步履不停》中，是枝裕和以夏末祭日为时间切片，通过母亲的行动、父亲的语言等细节，揭示代际创伤的隐秘传递，即长子溺亡的阴影始终笼罩着家庭，而子女对父母的愧疚则通过蝴蝶意象得以具象化。《如父如子》则通过伦理与血缘的伦理悖论，在血缘与情感的张力中重构父性定义，良多最终选择“非血缘”的亲情，完成对传统父权叙事的解构与超越。《比海更深》更以台风夜为叙事容器，将未完成的爱升华为对人生遗憾的哲学沉思。迪伦巴克的互文性理论中的文内互文是指同一个作者的作品 a, b, c 单个文本内的互文关系。文本间的互文是指同一个作者的作品 a, b, c 三个文本之间的互文关系。而他文本互文是指作者 A 与作者 B 的作品间的互文关系。^[1]是枝裕和三部作品构成精妙的“文内互文”系统：首先，符号体系形成闭环——如“家庭合影”“台风”“蝴蝶”等符号意象在三部中重复出现，构成记忆的时空锚点；其次，主题层层嵌套代际关系、时间哲学、遗憾美学三大母题在三部中螺旋上升，形成“家庭”概念的立体阐释；最后，叙事策略互文参照——《步履不停》的“日常切片”与《比海更深》的“台风夜封闭空间”形成空间叙事对照，而《如父如子》的“身份置换”则与《步履不停》的“缺席和在场”构成辩证对话。这种互文性不仅构建出是枝裕和的家庭观，更在学术层面拓展了文学文本中互文理论的应用边界通过符号、主题、策略的三维互文，使单部作品的文本厚度在整体框架中获

得几何级增长，最终实现对家庭本质的追问。

1 《步履不停》中的文内互文

是枝裕和的《步履不停》中，反复出现的循环主要表现为意象的复现。这种循环并非简单的重复，而是蕴含空间再现与意象重现的双重意义。通过解析同一作品内部不同要素如何通过自我指涉形成丰富的叙事网络，揭示文本内在的互文性机制。在《步履不停》中，这种自我内部的互文性通过墓地参拜、蝴蝶、家族聚会及楼梯等核心要素得以具象化呈现。

文本中反复出现的蝴蝶承载着多重象征意义。首先，蝴蝶隐喻着蜕变、虚幻与轮回。作品中描绘继子目睹蛹化蝶的生命周期场景，这一过程成为变身的象征。正如西方文学中但丁《神曲》的蝴蝶意象所暗示的灵魂升华，在《步履不停》的叙事中，长子纯平为拯救溺水少年而牺牲的行为，恰可类比为蛹化蝶的生命升华过程。蝴蝶之美与虚幻性并存，既象征瞬间的美丽，又隐喻生命的短暂——纯平本应继承父亲行医志向，以医学才华完成大学学业后接手诊所，却因突发事故如蝶般虚幻地消逝。^[2]进一步而言，蝴蝶作为情感与心理的投射载体，同时蕴含自由象征的维度。纯平之死使父母陷入长子丧失的创伤，心灵伤痕如记忆牢笼般持续束缚着他们。而被救少年每年造访纯平家参与祭奠仪式，则折射出“自身生命建立在他人悲痛之上”的道德重负，以及承受“与纯平相比毫无价值”“是否为拯救纯平而死”^[2]等比较性压力的生存困境。从文化宗教符号维度考察，蝴蝶在诸多文化圈层中被视为灵魂的运载者或神圣使者。墨西哥“亡灵节”以蝴蝶象征逝者灵魂的归返，希腊神话中“Psyche（蝶）”与“灵魂”直接等同。蝴蝶的生命周期更

作者简介：姓名：文珊珊，出生年份：2001年，性别：女，民族：汉，籍贯：四川达州，职务：学生，学历：硕士在读，单位：南京工业大学，研究方向外国语言文学。

唤起轮回观念,文本中母亲在扫墓途中将遇见的蝴蝶视为纯平灵魂的具象化表现。这些多重象征维度相互交织,使蝴蝶超越单纯自然意象,深度挖掘人类内在世界与普遍生命观的象征功能。

扫墓这一仪式在文学文本中登场的意义,内蕴着多重复杂的象征性。扫墓作为具象化追悼死者与传承记忆的仪礼行为而发挥作用。例如在《步履不停》中纯平扫墓场景里,长子逝去的双亲所承载的丧失感被具象化呈现——向墓碑供奉线香、双手合十的动作,不仅表现对死者的敬意,更作为确认生者间羁绊的社会性仪式存在。该行为以视觉化方式展现了历经时间仍不消散的家族哀伤,以及死者与生者间绝对的距离感。此外,扫墓还承担着作为生死观、轮回观哲学表达媒介的角色。母亲将扫墓途中偶遇的蝴蝶视为纯平灵魂化身的描写,与东洋轮回思想紧密关联。此类表现与墨西哥“死者之日”传统中相信死者灵魂归来的信仰形成共通,暗示着人类的生死观如何在文化和宗教框架内得以表达。其次,扫墓作为显性化人物心理状态的装置而运作。纯平双亲每年前往扫墓的行为超越了单纯的义务性举动,象征着他们无法治愈心灵创伤的“记忆牢笼”。尤其对母亲而言,扫墓既是拒绝接受纯平死亡的自我辩护场所,又是向获救少年投射复杂情感的场域。进一步而言,扫墓还具有反映社会关系与阶级结构的镜鉴功能。获救少年每年前往扫墓的行为,既体现报恩的道德义务,又凸显其持续承受的“相较于纯平缺乏价值”的比较压力。此类描写敏锐捕捉了日本社会中“恩”的概念及家族间期待与丧失的结构。最后,扫墓作为隐喻发挥着揭示时间流逝与记忆变易的功能。反复进行的扫墓行为暗示着死者在生者记忆中的存在如何发生变异。例如纯平在双亲心中被固化为“理想化的儿子”,而在获救少年那里则持续变形为“负疚感”的载体。这些要素相互交织,使扫墓这一仪式超越了单纯的习俗行为,成为深入挖掘人类内心世界的文学装置。特别是在现代文学中,扫墓场景常被作为文化符号处理,这些符号与普遍的人类经验直接相关联。

在文学文本中反复出现的阶梯,作为最直观的隐喻象征着“人生的阶梯”,承载着成长与积累的象征意义。以《步履不停》为例,良多与父亲多次共同出现在阶梯场景的构图极具深意,父亲始终独自前行于阶梯前端,而良多则保持一定距离紧随其后。这种视觉构图通过父亲位居阶梯高位、良多处于低位的空间关系,暗喻了文本中将人生喻为阶梯的叙事逻辑:父亲恒居阶梯顶端的姿态,象征其对人生高度的执着追求,每一级阶梯皆可解读为对人生境界攀升的宣言。另一方面,良多恒处阶梯下方且与父亲保持距离的位置关系,不仅具象化了二者在人生追求维度上的本质差异,更隐喻了父子间因岁月流逝而累积的深层裂痕。进一步而言,阶梯在文本中还承担着象征人生困境与抉择的复合功能。例如,晚年丧子的父亲在扫墓途中必

须攀登的阶梯,其年迈身躯仍倔强拖曳前行的姿态,恰恰暗示了父亲固执坚韧的性格特质——这种通过物理空间攀登行为对精神意志的映射,使阶梯成为承载人物心理维度与命运轨迹的双重载体。综上,阶梯作为文学装置,通过空间隐喻、位置关系与行为象征的多重编码,既完成了对个体成长轨迹的具象化表达,又实现了对人性困境、代际关系及精神追求的深度挖掘,最终在文本中构建起连接具体行为与抽象哲思的象征网络。

2 《如父如子》中的文内互文

是枝裕和在《如父如子》中反复出现的意象,通过日常细节描写与自然隐喻的交织,构建起对血缘、情感与成长的深层考察体系。主人公良多居住的宽敞明亮的现代公寓,象征着中产阶级的精英逻辑。考究的西装造型、钢琴教育、私立学校升学计划等细节,映射出良多对血缘至上主义的执念与情感的疏离。客厅被形容为如酒店般冰冷的视觉符号,暗喻物质丰裕下潜藏的亲子关系疏远。与此形成鲜明对比的是斋木家杂乱的电器店与围炉而坐的温暖用餐场景,通过烟火气息与情感密度的对比形成张力。斋木雄大“今日能做的事不拖到明日,今日能做的事不拖到明日”^[3]的交往哲学,与良多的效率优先价值观产生冲突,最终通过“半年的交往超越六年”的诘问,解构了精英主义父亲形象。这两种空间更作为角色成长轨迹的镜像,反映着身份认同的探索过程。在高级住宅中,孩子庆多在钢琴教育与私立学校升学计划的规训下被塑造为精英典范,其成长轨迹由严格的纪律规范所界定。而在木质平房中,孩子琉晴在杂乱环境中自由成长,其身份认同更倾向于基于情感纽带而非社会规训。这种空间差异最终指向父亲角色的重新定义——它并非血缘的必然结果,而是通过交往、理解与共同成长的旅程实现。例如《如父如子》结局中良多从血缘至上向情感至上的转变,正是通过两种空间的对比得以具象化呈现。文本中“高级却略显冰冷的豪宅”^[3]与“温暖而杂乱的木质平房”^[3]这对双重家庭空间意象,以物质属性与情感温度的对立为媒介,不仅具象化了社会阶层、家族关系与人性的本质差异,更在哲学层面构建起对父亲角色本质的深层思考。这种空间对比的本质在于将血缘与情感的对立关系进行视觉化呈现,最终指向父亲角色的重新定义——它并非血缘的必然结果,而是通过交往、理解与共同成长的旅程实现。

相机作为时间胶囊发挥功能,将未被捕捉的瞬间定格并转化为物理存在。在是枝裕和《如父如子》中,家族相册照片背面手写的日期笔迹,使冰冷的照片升华为承载人类情感的载体,通过具体日期让六年间的交往获得可感知的重量。这种时间凝固功能与《百年孤独》中奥雷里亚诺上校初见冰块的场景存在相似性——照片作为“可见的历史”,将个体生命经验超越生物学遗忘,转化为集体记忆的承载者。如上所述,在文学

文本中,相机与照片不仅作为视觉记录工具存在,更承担着记忆、真相、身份、情感、文化等多重象征功能。其意义在于在具象与抽象、客观与主观、瞬间与永恒之间构建起丰富的意义网络,最终指向对人性、时间、存在的根本追问。这种象征体系通过物理媒介实现精神维度的延伸,使文本中的时间叙事突破线性限制,在集体记忆与个体经验的交织中完成对存在本质的哲学勘探。

3 《比海更深》中的文内互文

台风作为重要的自然象征,台风在文本中三次登场,每次再现通过环境描写与角色行动的互动实现意义反转。首次出现的台风在文本开篇被描绘为“撕裂树叶的疯狂野兽”^[4],象征家庭关系的动荡与良多对成为理想父亲的不安。第二次台风出现在故事中盘,良多与前妻、儿子被困于老宅,此时台风被刻画为冻结时间的怪物,暗示角色在过往与现实间的困囿状态——自然力量在此转化为心理压迫的象征符号。在结局场景中,台风过境后的晴空下,其象征意义发生根本性反转,从破坏性力量蜕变为精神治愈的隐喻载体。

作为日本典型“三低产业”的赌博游戏,映射了战后日本社会阶层固化与底层挣扎的现实。良多作为15年前获文学奖后沉寂的作家,将私家侦探收入投入赌博游戏,试图通过游戏获取前妻与儿子的抚养费。这一行为具体化了日本经济奇迹后泡沫崩坏与非正规雇佣激增的“失去的三十年”中底层生存困境,既批判了资本主义异化下底层将微小确定的幸福幻想作为生存出口的悲剧性,又暗喻了在差距社会中努力未必得到回报的残酷现实。赌博游戏成为良多心理矛盾的具象载体。他通过沉溺于赌博游戏逃避事业失意、婚姻破裂及父亲责任。这种心理机制在台风夜场景达到顶峰:当儿子真悟追问“梦想是否实现”时,良多回答“比实现更重要的是追逐梦想的勇气”^[4],这既是对努力必得回报叙事的否定,也暴露了底层在存在主义焦虑中通过赌博游戏维系表面希望的自欺本质。赌博游戏店作为日本特有的亚文化空间,承载着边缘群体身份认同的探索使命。对良多而言,赌博游戏不仅是收入手段,更是维系破碎家庭的希望纽带。他用赌博所得为儿子购买球鞋时故意损坏以获取折扣的小聪明,既是物质贫困的应对策略,也是对父职的非传统诠释——不同于中产精英父亲的规划逻辑,良多的父职实

现在临时共同体的交往优先中具象化。这种描写既挑战了传统家族观念,又揭示了后工业化社会中个体通过非正规路径寻求归属感的普遍现象,与是枝裕和《小偷家族》中“非血缘家族”的构建逻辑形成呼应。

综上,良多通过赌博游戏获取抚养费的行为,既是社会批判的棱镜,也是心理机制的显微镜。它揭示了战后日本社会在经历经济奇迹与失落时代时的精神分裂,最终指向对人性、时间与存在的终极追问——在希望与绝望的交织中,个体如何超越血缘必然性与赌博游戏的幻想,探寻真正作为父亲的存在之道。

4 文内互文的意义与价值

在互文性理论得视角下分析是枝裕和文学作品《步履不停》《如父如子》《比海更深》中的“文内互文”特征。通过解析三部作品中反复出现的意象,如《步履不停》中的蝴蝶与阶梯、《如父如子》中的家庭空间与相机镜头、《比海更深》中的台风与赌博,揭示这些符号如何通过文本内部的循环机制构建叙事系统与意义网络,进而阐明是枝裕和作品在叙事技法与主题深度上的独特性。具体意象的重复运用实现了是枝作品中意义的增殖与深化:《步履不停》的蝴蝶承载着生命蜕变、文化记忆与宗教信仰的象征维度;《如父如子》通过家庭空间的对比解构传统血缘关系,凸显家族关系中情感纽带的核心地位;《比海更深》的台风与赌博游戏则分别象征自然破坏力与失败者的生存策略。这些发现不仅丰富了是枝作品的理论阐释维度,更提供了互文性理论在是枝文学研究领域的应用范例与视角,实证了该理论在解析叙事结构与挖掘主题意义方面的解释力。最终指向对是枝裕和创作本质的深层把握:其作品通过具象符号的循环使用,在文本内部建立起连接具象与抽象、个体与集体、瞬间与永恒的意义网络。这种叙事策略既实现了对人性、时间、存在等普遍命题的哲学追问,又通过日本社会特有的文化符号与空间隐喻,完成了对战后日本社会精神变迁的微观史学书写。是枝裕和的自我间性文本特征,本质上是通过重复与差异的辩证法,在文本内部构建起指向终极问题的意义迷宫,使读者在符号的循环解读中不断接近对人性本质的深刻认知。

参考文献:

- [1] 土田知則,神郡悦子,伊藤直哉.現代文学理論:テキスト・読み・世界[M].新曜社,1996.
- [2] 是枝裕和.歩いてても歩いてても[M].幻冬社,2008.
- [3] 是枝裕和,佐野晶.そしてちちになる[M].宝島社,2013.
- [4] 是枝裕和,佐野晶.海よりもまだ深く[M].幻冬社,2016.