

賦予動畫人物靈魂之日本聲優潮探討—以釘宮理惠為個案

投稿類別：藝術類

篇名：

賦予動畫人物靈魂之日本聲優潮探討—以釘宮理惠為個案

作者：

賴妍蓉。私立曉明女中。高二乙班

廖珮伶。私立曉明女中。高二乙班

羅仟雅。私立曉明女中。高二甲班

指導老師：

何靜雯老師

壹●前言

一、研究動機

一直以來，日本的次文化受到許多年輕族群的喜愛，特別是動漫相關產業更擁有廣大的粉絲群。平時，同儕間所談論的話題也常繞著動漫打轉。在談話中，我們也發現到，近年來日本有些聲優似乎不再只是隱身幕後，默默替動畫人物配音，而是站上舞台，發行 CD，兼職起歌手這些工作，順勢帶動整個聲優潮的流行，讓我們也不禁感到好奇，究竟是什麼樣的原因引發這股潮流？因此我們決定對此現象做進一步的分析與研究。

二、研究目的

探討聲優潮的興起因素、發展歷程，以及其對社會所帶來的影響，例如新名詞的產生等等。

三、研究方法

透過查閱書報雜誌、上網搜尋的方式進行研究，並輔以自製問卷去了解聲優潮此種現象對現今青少年引發的影響。

貳●正文

一、何謂聲優？

聲優〈せいゆう〉的意思就是日文中的配音員。「優」是日本人對演員的稱呼〈此字義源自中文，在古代的中國稱戲子為優伶〉，「**因此聲優顧名思義，指的是用聲音來表演的人，亦即大家日常生活中所說的配音員。**」〈修淑芬，2007〉他們的工作範圍無孔不入，像是電視劇、電影、廣播劇、遊戲、卡通的幕後配音等等。常看到在聲優前加上 cv，那是英文 Character Voice 的簡稱，在動畫雜誌「アニメック」所訂的。

傳統意義上的聲優，是指隱於幕後的配音工作。然而，近幾年日本國內聲優界卻出現一股名叫「聲優偶像化」的熱潮，其特徵是許多年輕聲優們透過配音以外的活動，來擴充自己的演藝生命，使聲優成為了演藝界一種新形式的偶像。

二、日本聲優潮的歷史

原本配音的工作是由劇團俳優（演員）來擔任，「聲音的俳優」簡稱「聲優」這個名詞也應運而生。但在聲優潮來臨前，它並不算是個正規職業，所以多數的演員寧可別人稱他們為演員而不是聲優。

日本聲優開始專業化的起因，是在廣播收音節目全盛時期的 NHK（日本放送協會）和民間放送的放送劇團，因應大量海外電視節目的引進造成配音的需求增大，因而成立了專門的聲優職業培育組織。此後經歷了 3 次的聲優浪潮，讓該行業漸漸地蓬勃發展壯大。

（一）第一次聲優潮

日本民辦電視草創期，因 1953 年的「五社協定」（5 家電影公司大手松竹、東寶、大映、新東寶、東映所簽訂的合約）導致日本電影的供給突然停止，取而代之的是海外電視劇、電影大量湧入，在此背景下聲優曝光率增高，日本國內電視上或影帶出租店的洋片，幾乎都是由配音員先行配上日語，因此配音員的需求度也隨之增加。

這個時期的聲優人氣很高，然而年代距今已經久遠。最為出名的人物是飾演法國演員 Alain Delon 日配的野澤那智。此時的聲優主要發揮在「吹替」（意思是重新配音，例如在台灣會有所謂的中文配音，這對日本來說就是海外的吹替版），而吹替的全盛期是在藝能事務所「東京俳優生活協同組合」誕生後，之後此組織分支出多家聲優事務所，延續了聲優文化的興盛。

（二）第二次聲優潮

70 年代末，隨著《宇宙戰艦大和號》的崛起，動畫產業開始深化了他們在日本人心目中的地位。當時大量動畫出現，不過還是以少年漫畫中的熱血、友情、勝利為主，因為主流是少年漫畫的關係，所以一時間美少年接連冒出，而為美少年配音的聲優自然成為了人氣集中的對象。「即使聲優本人長得其貌不揚，但只要他配的動畫人物夠帥夠美，他也會同樣的受歡迎。」（幸桃，2009）

這些為動畫美男子配音而集結了高人氣的聲優們如神谷明、古谷徹、古川登志夫等人組織演唱會及參加更多對外活動，令其他聲優爭相效仿。動畫情報誌《アニメージュ》創刊總編輯尾形英夫因此首度打出了將聲優包裝成偶像的方針，其他雜誌也漸漸安排版面給這些聲優，並定期刊發情報，因此讓聲優變成動畫迷憧憬的職業。這時除俳協（演員協會）以外的許多藝能公司開始重視聲優人才的培育，而把聲優養成作為專門部門獨立出來。配音也變成劇團演員活動的重要一環。

自此時開始，聲優的多樣化被提出，動畫聲優擔任 DJ 的無線電節目也誕生了。就這樣一直到 80 年代前期。約 1980 至 1995 年，是動畫音樂與聲優大量產生的活躍時期。動畫音樂逐漸成為製作的一大重點，而宮崎駿先生一系列作品的問世，更是將動畫音樂的製作逐漸帶上了一個高峰。

另外，在 80 年代時有一項重大的突破，這一時期正好推出了一部動畫大作「超時空要塞 Macross」。這是《超時空要塞》系列的第一部作品，由日本 BANDAI 公司製作，於 1982 年 10 月 3 日到 1983 年 6 月 26 日播映，共 36 集，每集 25 分鐘。故事內容主要敘述地球人與分壘成男性和女性的傑特拉帝人之間的三角戰爭，結果大爆炸導致地球毀滅，MACROSS 成為唯一的挪亞方舟，載運僅存的人類離開地球展開宇宙漂流，後來普羅多碎片被發掘，發現地球人和傑特拉帝人同源自於這個史前文明，最後在女主角林明美（リン・ミンメイ Lynn Minmay）的歌聲中，終止了敵我之間的戰爭。

林明美在劇中被塑造出為一名出色的女歌手，其中有關林明美在劇情中歌唱的部分，動畫製作群因此量身打造動人心弦的音樂及歌曲，以致於當時林明美的歌曲紅遍全日本（尤其是這首「愛・おぼえていますか。」，中譯為「愛，還記得嗎？」），為林明美獻聲的飯島真理小姐也隨著廣為人知，開始專門推出個人相關報導、專輯等，也是日本第一位非聲優養成學校畢業的聲優（原本飯島真理只是個小歌手，只出了一張單曲唱片）。

此外「林明美」這個角色在當年開啓了日本動畫虛擬偶像的概念，並也是現今「聲優偶像化」概念的初次表現，同時奠定了往後聲優從幕後走到幕前和聲優偶像化的基礎。

（三）第三次聲優潮

第三次聲優潮的時間斷點有多種說法，一是 1988 年《鎧傳》的男性聲優團體組成而形成女性粉絲的熱潮，二是 1992 年《美少女戰士》女性聲優團體組成而形成的跨年齡層的粉絲熱潮，三是 1995 年《新世紀福音戰士》所帶起的永遠補不完的商機，但大致來說，即是從平成年間帶起的聲優潮。這波聲優潮的特徵有幾項，一為動畫角色與搭配聲優的疊合，讓聲優可以從角色的詮釋下帶出自身的獨特性；二為聲優專門雜誌的推出，更容易得知聲優的動態；三為聲優個人寫真、個人專輯的發行，以及聲優團體的組成，讓聲優的活動增多；四為次世代電玩主機的推出，遊戲容量更大，使遊戲中更易出現聲優飾演的角色聲…等等。

這時期的代表人物如聲優林原惠，不單在音色表現獨一無二，歌唱、寫詞、譜曲、撰書無一不可，其歌曲也曾編進日本小學音樂教科書中；又如聲優水樹奈奈，不僅單曲、專輯都在日本唱片公信排行榜首週獲得第一，同時她也在 2009 年時成為首位踏入日本紅白歌唱大賽的聲優。

90 年代中期後，隨著動畫製作公司如雨後春筍般地誕生，首都圈放送的動畫節目數量也越來越多。因放送電視已沒有以前的跨地域難度，網際網路讓情報傳播變得及時且方便，聲優的曝光度持續增高。

2000 年以後的聲優文化，受到 90 年代中期發起的聲優浪潮餘波影響，仍在持續發燒中，但又能發現與先前的第三次聲優潮發生些許質變。第一，也是最大的不同，在於聲優不再只是單純的偶像化而已，以 90 年代的偶像聲優而言，如果是面貌佼好者，她們接配音工作的機會少之又少，幾乎投入歌唱而非配音事業，例如椎名へきる、國府田マリ子等人。但 2000 年之後，聲優的身兼多職，特別是歌唱的演出表現，是 90 年代聲優除了林原惠以外所無法比擬的，這些後第三次聲優潮的聲優在養成所的訓練更加多元，並更多可成為流行界的藝能人，例如平野綾、水樹奈奈、茅原實里、釘宮理惠等等。

第二，男性聲優的嶄露頭角，比在 90 年代時有過之而無不及，而且以往聲優雜誌多以男性向為主，現在除了如《Pick-up Voice》有所謂的「雙封面」來吸引男性與女性外，甚至有專門女性向的男性聲優雜誌出刊。另外男性聲優不再只是聲音美、有磁性而已，酷、帥、草食男造型也深獲女性歡迎，例如高橋直純、宮野真守等等。

第三，動畫公司、唱片公司、經紀公司的操作更往產業結合的方向去做。「透過原本聲優的素質—具有歌唱能力，主動挑起企劃的話題，而後靠著副業的高知名度重回聲優崗位，擔當名角配音。」〈余曜成，2010〉另外，多參與其他配音演出，試圖創造其他的結合。接著，唱片公司服膺現行的演唱會回收與加值功能，讓擁有歌唱實力的歌手持續舉辦 Live 活動，讓唱片業可以在不景氣之時，仍能透過該活動的現金流迅速回收，歌手亦能藉著活動的話題性帶出人氣；最後，就是隨時等待時機成熟，讓歌手與聲優的光芒互相映照，達成聲優偶像化與流行化的最後目標。

三、偶像派聲優

由第三次聲優潮推展出來的一個趨勢，這類型的聲優通常不只為角色做幕後配音，為了要做到宣傳效果會使聲優扮演他所配音的角色，進而發行個人唱片、寫真集、廣播、上電視節目，開演唱會、參與舞台劇演出及成立粉絲俱樂部等等。別

小看他們，有些聲優在唱片的銷量上，甚至會比一些全職歌手的銷量還要出色。當然這非每位聲優都能辦到的，他們須站到台前宣傳，所以長相端正的聲優獲得曝光的機會相對也比較多。因此聲優不光只要求聲音甜美、聲線變化多、表現力強，連外在容貌是否姣好、歌唱能力也成了評價標準。聲優所屬的事務所會依據個人氣質，進行全方位的包裝。

雖然聲優界的年齡差距頗大，但可以肯定的是，偶像派聲優一定較年輕。一般女性聲優在 20 歲前就能走紅，男性聲優則要晚許多，直到 30 甚至 40 歲後才可能走紅，不過就如同男女明星一樣，男性聲優的演藝生命比女性聲優持久，而女性聲優在結婚後便引退的例子並非沒有。

偶像派聲優的創舉就在 1997 年時椎名碧流於日本武道館演唱會大成功，對當時無論是藝能界或聲優界都是超乎想像的衝擊。而後在 2005 年聲優水樹奈奈追隨椎名碧流的腳步，也在日本武道館成功地舉辦個人演唱會，同時帶來第二次衝擊。

四、因聲優潮而產生的新名詞—釘宮病

（一）釘宮理惠簡介

釘宮理惠 1979 年 5 月 30 日出生於日本大阪，隸屬於 I 'm Enterprise 經濟公司。1997 年釘宮理惠參加「日本播音演技研究所」舉辦的聲優暑期營被掘出道，之後還曾在 2008、2009 年連續在日本聲優大賞獲獎。

「1999 年為動畫「大嘴鳥」中角色配音正式出道的釘宮理惠，甫剛出道就被動漫迷認定是新一代的蘿莉聲優。」〈蔡欣樺，2010〉她至今已詮釋過上百個動畫角色，堪稱動漫迷心中的超級人氣聲優。由於她的聲音屬於後髮型，當她需要聽起來溫柔又帶點中性的聲音時，會在鼻間沉一下再出聲，加上天性中的柔潤質感，明明音色圓潤卻又有些透明感，更顯出十足的別緻，所以她特別適合飾演外型和心智成極大反差的類型。

她過去曾演出的角色包括「灼眼的夏娜」的夏娜、「零之使魔」的露易絲等等，都是傲嬌類型的角色，因而有「傲嬌系女王」的封號。另外，因為這些角色實在太紅，日本的釘宮迷甚至發明「釘宮病」這個名詞，形容對釘宮的配音著迷到像生病般的心情。

（二）釘宮病介紹

1、感染途徑

釘宮病的元兇為聲優釘宮理惠。患者由釘宮本人，或是由釘宮理惠配音的角色作為媒介受到感染而發病。

2、症狀

- (1) 對傲嬌、蘿莉、平胸的依存症狀。
- (2) 沒聽到釘宮的聲音活不下去，部份患者會收集釘宮角色的台詞並放入隨身聽中 24 小時聆聽。
- (3) 經常聽到以下釘宮幻聽：「うるさい！うるさい！うるさい！」〈吵死了！吵死了！吵死了！〉—夏娜名言，「バカ犬～！」〈笨狗～！〉—露易絲名言，「バッカじゃない？！」〈你是笨蛋嗎？！〉—三千院芷名言。

3、主要感染原與類型

(1) 主要三大元素

S 型：病原體為夏娜，是最早出現並具有大量感染能力的類型。

L 型：病原體為露易絲，S 型和魔法融合後的變種，比 S 型先一步進化，成為現在的 L 型。

N 型：病原體為三千院芷，是 K-Rin 型吸收宅族能力後所進化出來的新變種。

(2) 其他類型

除了以上三種外，還有其他不同的變種

A 型：第一代釘宮病毒，病原體為阿爾馮斯·艾力克。病患多為腐女，對男性殺傷力不大。

K—1 型：S 型在沒有可見光下所進化出來的品種，病原體為神樂。這種病毒也被稱為「夕之釘宮」，對大叔的殺傷力比較大。

K—Rin 型：S 型在可見光、紫外光、紅外線等強力射線所進化出來的品種，因此這病毒也被稱為「朝之釘宮」。第一代病原體為一隻名叫「植松小星」的貓娘。

TO 型：S 型和 L 型的雛型釘宮病毒，病原體為魔界魔物蒂歐。在經過千年魔物大戰後，TO 型已在現實世界消失，不過相信餘下的 TO 型已進化成 S 型或 L 型。

五、問卷調查統計與分析

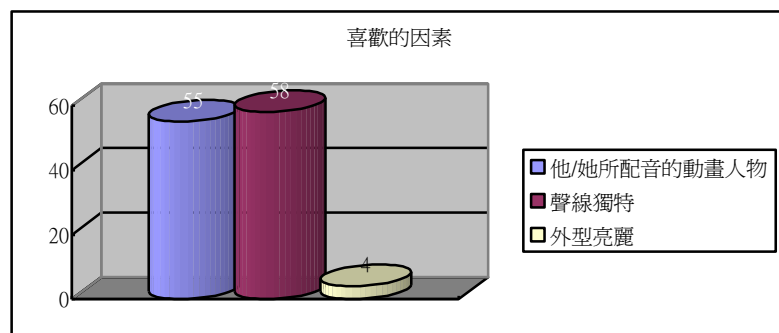
我們分別針對本校高二同學進行問卷調查，實際去了解聲優潮對台灣高中生造成的影響。本次發放問卷共 282 份，收回共 271 份，回收率約為 96%。〈少數未填寫清楚或空白者不予以採納。〉

（一）聲優此種行業的知曉度：絕大部分知道聲優〈佔 90%〉，只有少數不曉得〈佔 10%〉。

（二）有無喜歡的聲優：有喜歡聲優的人佔 29%，沒有喜歡聲優的人佔 71%，較多人喜歡的聲優例如櫻井孝宏、福山潤、釘宮理惠、神谷浩史等。

（三）喜歡的因素〈表一〉：

表一：喜歡的因素

〈資料來源：研究者依問卷製作〉

（四）釘宮理惠的知名度：知道的人佔 19%，不知道的人佔 81%。

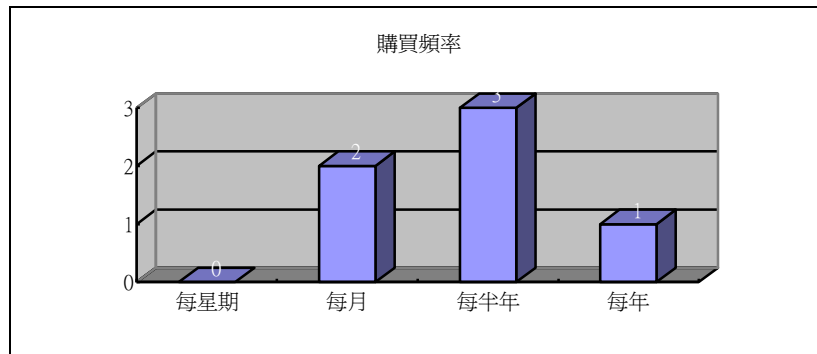
（五）釘宮理惠的聲線的接受程度：喜歡的有 13 人，覺得普通的有 39 人，不喜歡的有 1 人。

(六) 購買聲優周邊〈例如：CD、雜誌……〉的意願：大部分沒有這種習慣〈佔 92%〉，少部分會購買〈佔 8%〉。

(七) 購買頻率〈表二〉：

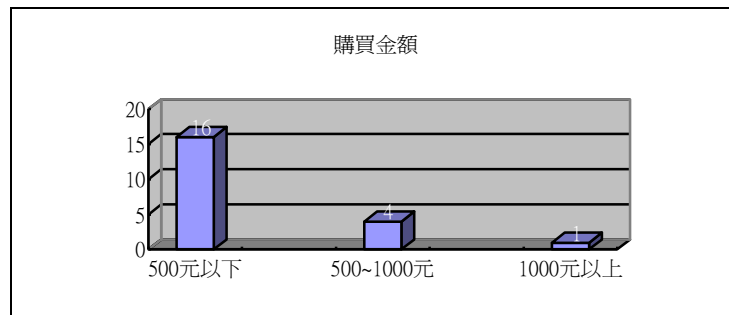
表二：購買頻率

〈資料來源：研究者依問卷製作〉

(八) 購買金額〈表三〉：

表三：購買金額

〈資料來源：研究者依問卷製作〉

(九) 聲優相關活動的參與度：會參加的只佔 13%，不會參加的佔 87%。

(十) 活動類型統計：會參加見面會的有 21 人，簽名會 17 人，演唱會 12 人。

參●結論

從聲優潮的歷史來看，聲優有越來越商業化的趨勢，不再只是個單純的職業。由於動漫產業的蓬勃發展，網路媒體的日新月異，使得資訊的傳遞更加方便迅速，讓聲優逐漸受到重視，進而從幕後走到幕前，成為一股不可小覷的新勢力。

調查中，我們發現大家對聲優這種行業並不陌生，不過似乎僅止於知道而已，

聲優迷在全體中約只佔了三分之一。而所喜歡的聲優中，以男性聲優居多，除了少數例如釘宮理惠、水樹奈奈等等比較有名的女性聲優外，許多人還是偏向喜歡男性聲優，這或許是受到了第三次聲優潮—男性聲優崛起的影響。

談到喜歡的因素，雖然近幾年偶像派聲優竄起，但大部分的人依然以【他/她所配音的動畫人物】及【聲線獨特】為主要喜歡因素，外型的考量相較起來就少了許多。所以外型可能是一種原因，不過聲音的順耳度及動畫人物的塑造還是影響最大。

其他調查結果顯示出，大家對聲優的熱衷程度不算高，聲優相關周邊的購買人數、金額受制於年齡、經濟能力的因素，普遍不高。聲優潮的興起在發源地—日本似乎明顯許多，台灣畢竟是海外國家，一時之間可能還無法出現如此明顯的變化，這或許也和台灣不特別重視聲優這個產業的發展有關。

最後，本篇小論文的研究與問卷調查，僅以校內高二女學生做分析。考量到聲優這領域的年齡層和接觸面是相當廣大的，因此研究結果可能會和一般社會大眾的認知有所落差。若在未來有機會，希望能擴大年齡層和性別的範圍，並不設限於某種職業身分去進行調查，結果將會更具指標性與客觀度。

肆●引註資料

修淑芬〈2007〉。臺灣女聲優的酸甜苦辣。張老師月刊，356。62-69。

幸桃〈2009〉。何謂聲優與聲優偶像化現象。2011年1月26日，取自
<http://home.gamer.com.tw/blogDetail.php?owner=pagi&sn=6694>

余曜成〈2010〉。從水樹奈奈來看日本第三次聲優潮。frontier vol.103。

蔡欣樺〈2010〉。傲嬌系聲優釘宮理惠 台北書展人氣旺。中時電子報。2011年1月26日，取自

<http://news.chinatimes.com/2009Cti/Channel/Life/life-article/0,5047,130518+132010012601706,00.html>