

進擊的巨人 投射真實的一面鏡

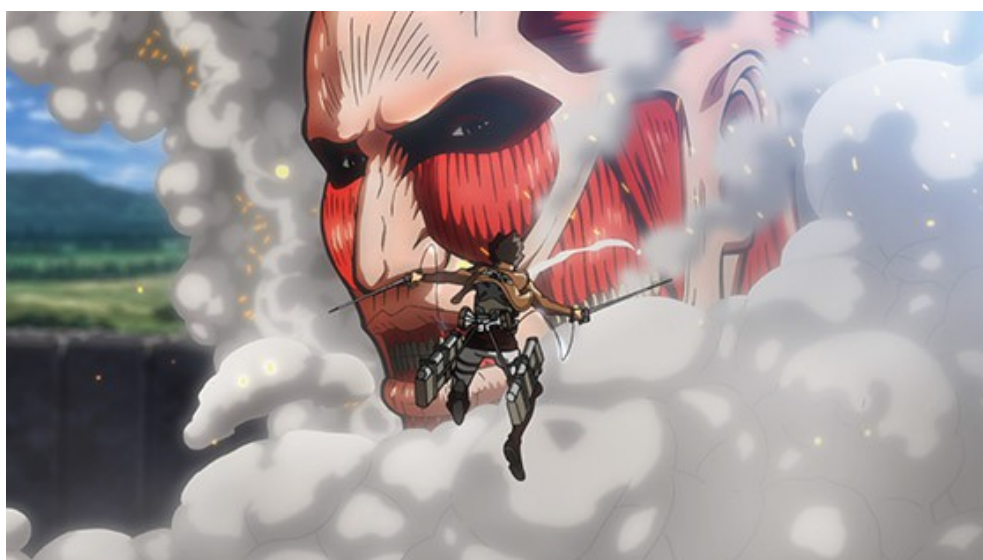
陳希妍 文

2018/12/02

以下書評含有部分劇情，請斟酌閱讀。

六年前，颯起一陣「巨人」風潮，《進擊的巨人》動畫版以史詩級的災難、熱血激昂的戰鬥，成功吸引人們的目光，「進擊」也成為當時熱門的形容詞。不過，若你還認為它只是一部在動作戲上讓讀者大呼過癮的熱血少年漫畫，那你就錯了，在這些看似簡單的黑白線條下，隱藏著意味深長的現實。

《進擊的巨人》（以下簡稱《巨人》）是日本漫畫家諫山創的處女作，於2009年在講談社《別冊少年Magazine》連載至今已近十週年。故事從人類與巨人的衝突說起，為抵禦以噬人為樂的巨人，人類築起三座高牆，在其庇護下過著與外界隔絕的生活。但主角艾連·葉卡卻不甘如此，他嚮往著牆外世界的自由。

走出牆外，勢必要對抗巨人，但巨人與人類之間存在壓倒性的實力差距。
（圖片來源 / [《進擊的巨人》動畫版官網](#)）

消滅巨人 人類就自由了嗎？

突破城牆阻隔、消滅島上大部分巨人後，艾倫終於親眼看見他夢寐以求的海洋。

乍看之下，前半段劇情的核心目標已達成，似乎該迎來一個美好的結局。然而，若故事在此戛然而止，想必會在許多讀者心中留下疙瘩。

相比早期的篇幅，漫畫80幾話後，劇情複雜性與題材延伸上有大幅度的提升，走出城牆、消滅巨人已不是現階段的發展重心。隨著先前埋下的伏筆、謎團一一解開，整個故事瀰漫著懸疑氛圍，劇情走向也由起初人類與巨人間的衝突轉為人類彼此的勾心鬥角。

《巨人》利用牆的倒塌，隱喻變動時代政府與人民的關係，少了一層層的保護，卻解開人民的束縛。離開城牆，迎面而來的是一波波巨大的敵人，也象徵追求真理的路勢必不好走。但排除這些困難後，更大的謎團漸漸浮現，牆外的世界似乎還隱藏著政府不可告人的秘密。

現實的縮影 沉淪於私利的人類

阻礙主角們追尋自由的怪物，並非巨人，而是人類自己。各國政府對絕對權力的渴望及對異族的仇視，造就了巨人一次次的殺戮。利用群眾恐慌，編造謊言，使他人屈服於掌控下，即使代價是腥風血雨。

然而，《巨人》並未立即否定這些殘暴的行為，而是告訴我們世上沒有「絕對的正義」，事情皆是一體兩面。如漫畫台詞所述：「所謂好人，就是用來稱呼對自己有用的人而已。不存在對所有人都有用的人，為了一個人的利益，可能就會侵犯另一個人的利益。」原先主觀認定的殘暴手段，當立場轉換，就是對方維護自己利益的方式罷了。在劇情上，《巨人》沒有過度美化人類的行為，而是將真實人性的黑暗與模稜兩可的正義刻畫得淋漓盡致。

人民的命運掌握在當權者手中，但在利益面前，生命的價值可以變得微不足道。（圖片來源 / 截圖自愛奇藝）

由故事中人們的生活、物品，可看出《巨人》時代背景的設定在舊時代時空。然而，極權統治、思想改造、人體武器、對少數民族的欺壓等，這些本只該出現在歷史中，不符合現代文明思想的政治手段，卻給我一股莫名的熟悉感。現在時間點，伊斯蘭國的恐怖攻擊、中國對新疆維吾爾族的施壓等，類似《巨人》所描述的現象恰巧地在當今社會上演，不禁讓我猜想作者的用意，反思社會的重蹈覆轍。雖說建立於一個架空世界，《巨人》卻總在二次元中微妙地反映現實，打破虛擬和真實之間曖昧的界線。

聖人主角？凡人主角？

劇情之外，《巨人》另一項與現實的連結，莫過於主角艾倫思想的塑造。「我要把巨人從這個世界上驅除掉。」是艾倫的經典台詞，而最初讀者所認知的巨人僅是可怕的吃人怪物，人類的天敵。如此看來，立志消滅惡勢力的艾倫便是「正義」的化身。

然而，隨著巨人的真面目曝光，消滅巨人，原先看似正當的防衛行動，卻浮現出人道問題。巨人其實是由人類轉變而成，殺了巨人某方面就等同殺了人。得知如此殘酷的真相後，艾倫仍會對眼前這些怪物外表的人類痛下殺手嗎？

在漫畫第102話中，因過去的歷史仇恨，艾倫與同族人成為他國合力撻伐的對象。在敵人進攻前，艾倫率先向敵方發起攻擊，造成大規模的濫殺，連小孩也不放過。顛覆一般人對少年漫畫主角正派的印象，「我將害蟲消滅了，它們只是湊巧長得像人而已！」艾倫的想法始終未改，毫不留戀地殺掉那些將危害他的怪物，甚至是人。

「如果想要凌駕在怪物之上，或許連人性都要放棄」，為奪取敵人所擁有的
國立交通大學機構典藏系統版權所有 Produced by IR@NCTU

的巨人能力，巨人化的艾倫以擊敗力牌軍和人民。（圖片來源 / 截圖自譚談社COMIC PLUS）

另一部少年漫畫《鋼之鍊金術師》（以下簡稱《鋼鍊》），在我看來，兩者某部分劇情極為類似。同樣面對著存有道德問題的敵人——人造人，《鋼鍊》的主角愛德華·愛力克始終秉持初衷——以不殺人為原則、不能讓任何人犧牲。相較之下，兩位主角心態上的反差，使我陷入沉思，站在旁觀者角度，殺人就是不對，但若是自己面臨生死關頭，有多少人能堅守那無形的道德底線？

一直以來，為符合社會期待，漫畫主角的人物設定是不允許有一絲歹念，如愛德華一樣以「聖人」的姿態呈現。主角代表的是絕對的正義，這或許是人們向來認為漫畫所描述的是遙不可及、虛擬世界的原因之一。雖與其他主角無異，艾倫擁有許多特殊能力，但在他的內心世界，始終和我們一樣是個「凡人」，會被人性之惡所左右。《巨人》突破既有框架，透過亦好亦壞的主角再次牽繫虛擬與真實，展現赤裸裸的人性面貌。

幻想基於現實 鏡子映照你我

當《巨人》訴說上述一齣齣的精彩好戲時，美中不足的是，進入馬雷篇幅後，接二連三出現許多先前從未提及的新角色。未提供足夠的篇幅解釋，只用了幾句話就給這幾位「不速之客」相當有影響力的地位，導致新角色立體感單薄。且不斷利用創新角色推動進入停滯期的劇情，也顯露《巨人》故事結構完整性的不足，缺乏縝密的脈絡。不過，畢竟《巨人》尚未完結，之後劇情發展與結局仍是未知數，現在下定論稍嫌過早。

今年11月，諫山創在節目《熱情大陸》透露正準備《巨人》故事的收尾。（圖片來源 / 《熱情大陸》官方推特）

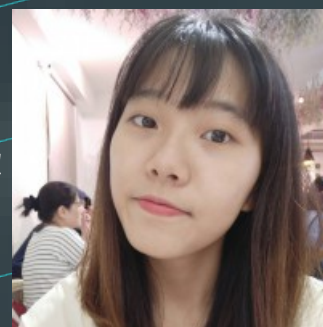
縱使如此，不管劇情安排、人物形塑、台詞設計，我認為《巨人》在描寫真實人
國立交通大學機構典藏系統版權所有 Produced by IR@NCTU

性上絕對是眾多少年漫畫中的上乘之作。諫山創曾在採訪中說到：「只提出單方面的正義而講故事，就脫離現實變成一篇幻想故事了。我覺得，現實世界不會那麼簡單。」屢次突破虛實的界線，證明並非只是異想天開的空想，漫畫也能發人深省、成為社會借鏡。藉隱喻開啟讀者無限的想像空間，又透過寫實事件衝擊人們的認知。咀嚼這些《巨人》所拋出的味蕾刺激後，你必定會感到後勁十足。

縮圖來源：[《進擊的巨人》官方推特](#)

記者 陳希妍

編輯 廖庭歡