

学校代码: 10209
分 类 号: I235

研究生学号: 180908212
密 级: 无

吉林艺术学院
JILIN COLLEGE OF THE ARTS

硕士学位论文
MASTER DEGREE THESIS

电影中动物的情感表现方式研究

作 者: 李成峰
指 导 教 师: 屠志芬
学 科 专 业: 戏剧与影视学
研 究 方 向: 艺术批评

吉林艺术学院学位评定委员会

2021 年 5 月

分类号：I235

吉林艺术学院硕士学位论文

电影中动物的情感表现方式研究

李成峰

指导教师姓名：屠志芬

申请学位级别：硕士研究生

研 究 方 向：艺术批评

论文提交日期：2021 年 3 月

论文答辩日期：2021 年 5 月

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下取得的研究成果。

本人声明：论文中除了特别加以标注和致谢的地方外，不包含其他人和其它机构已经发表或者撰写过的研究成果。对前人及其他人员对本文的启发和贡献已在论文中作出了明确的声明，并表示了谢意。

学位论文作者签名：李成峰 签字日期：2021 年 6 月 7 日

学位论文使用授权书

本学位论文作者完全了解吉林艺术学院有关保留、使用学位论文的规定，即吉林艺术学院有权保留并向有关部门或机构送交论文或者电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权吉林艺术学院可以将本人学位论文的全部或者部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或者其它复制手段保存、汇编学位论文。

（保密论文在解密后应遵守此规定）。

作者签名：李成峰 签字日期：2021 年 6 月 7 日

摘要

人与动物的关系自古以来就是相当复杂的。近年来，人们越来越重视对于动物的研究。在电影中，动物有着越来越丰富的情感表现。本文从国内外三十余部表现动物情感的真人故事片出发，首先分析了动物的生物性情感表现，这种情感在艺术作品中得到了广泛的应用，在电影中，动物情感的表现方式与人类情感的表现方式是有区别的。其次，本文从内容和形式要素两方面分析了动物情感表现所运用的语言和技法。在内容要素上，电影叙事情节的构建、意象的设立、细节的刻画是表现动物情感的重要元素；在形式要素上、镜头的把控、多元视角的设置、动物出场的设计、动物声音的表现、画面元素的组接、隐喻烘托手法的运用也极大地丰富了动物的情感表现。最后，本文分析了电影中动物情感表现所折射出的观念。电影中动物情感的丰富性反映出了社会对动物权利的重视；促使人们从生态伦理视角来反思自身的处境；引发人们重新审视人与动物的关系；进而促进社会的可持续发展。

关键词 动物情感；电影语言；人与自然。

ABSTRACT

The relationship between man and animals has been quite complicated since ancient times. In recent years, more and more attention has been paid to the study of animals. In the film Chinese men, the animals have more and more rich emotional performance. In this paper, starting from more than 30 live-action feature films that show the emotions of animals at home and abroad, we first analyze the expression of animals' biological emotions, which have been widely used in art works and in movies, the expression way of animal emotion is different from the expression way of human emotion. Secondly, this paper analyzes the language and techniques used in the expression of animal emotion from the content and form elements. In the content elements, the construction of the narrative plot, the establishment of the image and the description of the details are the important elements to express the emotion of the animals. In the form of elements, the control of the Lens, the setting of multiple perspectives, the design of animal appearance, the expression of animal voice, the combination of screen elements, the use of metaphor to set off the techniques have also greatly enriched the emotional expression of animals. Finally, this paper analyzes the concept reflected by the performance of animal emotion in the film. The richness of animal emotions in the film reflects the importance of animal rights in society, urges people to reflect on their own situation from the perspective of ecological ethics, and causes people to re-examine the relationship between human and animals; In order to promote the sustainable development of society.

KEY WORDS animal emotion; movie language; human and nature

目 录

绪 论	1
第一章 动物情感在电影中的艺术化需求	5
第一节 动物情感的生物特性	5
一、 动物情感表现的特点	6
二、 动物情感表现的方式	7
第二节 基于人类视角的动物情感艺术化	8
一、 人类视角要求动物情感艺术化	8
二、 “有情”的动物在电影中的审美作用	9
第二章 动物情感在电影内容要素中的体现	11
第一节 动物情感在情节设置中的表达	11
一、 动物作为叙述主体存在	11
二、 动物作为点睛之笔存在	16
第二节 动物情感在审美意象中的表现	17
一、 笼子与鞭子	17
二、 公路（铁路）与车站	19
三、 森林与大海	19
第三节 细节刻画中表情行为情感的传递	20
一、 行为细节捕捉	21
二、 表情细节编排	22
第三章 动物情感表现的常见形式技巧	24
第一节 镜头节奏的把控	24
一、 机位的特色设计	24
二、 镜头的运动变换	25

第二节 视角变化的张力	27
一、摄影机作为“旁观者”	27
二、摄影机作为“参与者”	28
第三节 动物出场的调度	29
一、“直截了当”与“拨云见日”	30
二、“相得益彰”与“借景抒情”	31
第四节 动物声音的设计	33
一、对白的的设计	33
二、旁白与音响的设计	34
第五节 画面元素的拼接	35
一、交叉剪辑下的动物情感	36
二、匹配与视线顺接	37
第六节 隐喻烘托的运用	38
一、隐喻中的动物情感	38
二、音乐与色彩的烘托	39
第四章 电影中动物情感故事之外的思考	41
第一节 社会对动物权利的尊重	41
第二节 敬畏生命与反思自身	42
一、人们对生命的敬畏	42
二、人们对自身的反思	43
结 论	45
参考文献	46
致 谢	50

绪 论

（一）研究目的及意义

纵观整个电影艺术发展史，人类一直是电影表达的重点主体。然而，动物作为这个世界上另一种有情感的生命也成为了电影表达的对象。在 1946 年，美国导演弗雷德·威尔科克斯执导的影片《灵犬莱西》上映后，关于动物的电影作品就开始活跃在银幕上。越来越多的导演热衷于让动物在电影中崭露头脚，比如法国的让·雅克·阿诺导演，创作出了《子雄故事》《虎兄虎弟》等脍炙人口的影片。

对于主角是动物的影片，动物的情感能否准确地表达是整部作品的关键，它可以带动整部作品的剧情走向，也有助于抒发电影中人类的情感；如果动物在电影中充当的是其他角色，合理地应用动物的情感表现会使得整部电影变得更加有质感。本文所研究的电影，特指以真人为表现对象的故事片，通过对国内外几十部动物题材电影叙事结构、视听语言等方面的研究，分析电影中动物情感表达的特色，剖析它的美学价值。本研究通过对优秀电影个案的研究总结艺术经验，提供电影当中动物情感表达的有效路径。鉴于目前研究此类问题的成果极少，本研究也在力图拓宽电影研究的边界。

（二）研究背景

动物题材电影在产生和发展的过程中形成了它独有的特征和价值。作为边缘题材，在产生和发展的过程中形成了它独有的特征和意义。学术界对于电影动物情感表现方式的研究目前还较少，从中国知网上检索关键词“动物题材电影”可出现相关文献 23 篇；检索关键词“动物情感表现”出现相关文献 15 篇；从文献数量上看，学界关于动物情感研究成果还较少，且相关研究还不够深入，目前，学术界关于电影中动物情感表现方式研究成果主要体现在以下几个方面。

第一，对于电影中动物角色的研究，在陈可唯的《另类生命影像-崛起的动物题材电影初探》中，文章综合论述了动物题材的电影。基于人们对人与自然和谐关系

的向往和电影拍摄、特效技术的进步，动物题材电影的发展愈来愈常态化，动物电影为整个电影艺术发展增添色彩。文中将动物电影分为单纯的纪录片、以动物为主角的故事片及记录元素和叙事相结合的剧情片。同时，当前动物电影呈现为法、美、日三足鼎立的趋势。动物题材电影通过视角变化、声音等方式使得影片主题能够得到展现。最后，文中把动物与人的关系归类为互爱共存、对立伤害、客观审美等方面。在丁璇的《中外动物主题电影审美追求探析》中，文中将动物题材电影的发展历程分为了几个阶段，并分别从“真”“善”“美”三个角度对动物题材电影进行了分类阐述。文中提出了中外动物题材电影中出现的問題，包括剧情老套、制作者为追求利益粗制滥造等問題。在张培培的《日本动物主题电影研究》中，文中从多个层面阐述了日本动物电影的特征，基于日本传统文化，忠诚、神道、物哀等审美元素是日本的特色所在，这也就使得日本的动物题材电影具备自己的特色。日本动物题材电影的画风、镜头运用、意象、色调、音乐等视听语言都有其独特性，展现了人与自然和谐相处，动物在人的成长中起到了推动作用和替代作用等主题。在咸悦的《动物题材电影现状及人文内涵研究》中，文章重点叙述了动物题材电影别具一格的美学意义，即“宇宙的人情化”。文中重点阐述了在影片中使动物角色地位提高和转变的手法，即视角平视；同时，也彰显出人们生态意识的提高。通过对以上文献的阅读，可知动物题材电影中动物的角色地位从最初的配角，发展成为今天的主角。在这一发展过程中，对于动物不同的角色地位，来研究其在相应作品中所彰显出的特色，是有意义的。目前的文献中，一方面是从动物题材出发，研究其特色，另一方面是从国别、类型等角度具体谈其表现方式。这对于本文研究电影中的动物情感有较大的帮助。

第二，对于电影中动物情感表达的研究，在韩凌心的《好莱坞电影中动物的权利意识研究》中，文章首先梳理了动物电影中动物的形象变化，动物形象由之前的与人对立转变为与人和谐相处。同时从动物权利论的角度分析了动物的情感在影片中的表达。比如《金刚》中，作为人类守护神的“金刚”有了喜怒哀乐的情感变化。动物有了作为人的情感。在[澳]彼得辛格的《动物权利与人类义务》著作中，也对

动物权利与动物解放理论作了详细介绍。在刘静的《电影艺术中人与动物的情感剖析——〈零下八度〉中的狗与人》中，文章以《零下八度》作为文本，分析了其中动物与动物、人与动物情感的交流。得出结论，不管是同物种还是跨物种的交流，尊重是和谐的前提。在曹钰的《奥斯卡最佳动画长片中角色的情感表达方式研究》中，从生物学的角度，文中把情感表达分为三类，一是面部情感表达；二是形体动作表达；三是声音语言表达。捕捉作品中角色的细微变化，这对研究动物的情感表达有较大的借鉴价值。情感塑造形象，在刘昌奇：《百兽率舞——2000年以来的欧美电影动物形象研究》中，文中分析欧美电影中的动物形象，一是动物作为人类助手存在；二是动物作为人类对手存在，三是人类关注动物。全面地展现了人与动物的关系。意象也是助推情感表达的重要媒介。在张成龙、吉平的《少数民族题材电影中的动物意象叙事》中，文章阐述了少数民族电影中动物意象的表达和意义。少数民族的动物例如马、牛等，既作为宗教能指的功能存在，又有其独特的文化意义。同时也呈现出一定的悲剧色彩。动物的情感表达是电影中动物角色的标识，文献中一是从影视作品出发，来探讨动物的情感，二是从意象出发，来分析其作用，这些对于研究影片中的动物情感有着较大的借鉴价值。

第三，对于具体电影作品的研究，在王友鸿的《〈一条狗的回家路〉的镜语表达解读》；刘希瑞的《〈一条狗的回家路〉的生态批评解读》中，以《一条狗的回家路》为文本，分别分析了它的镜头语言和理论解读。在康晓萌的《〈猩球崛起〉系列科幻电影的动物形象》中，以小见大，分析了科幻类电影的动物形象，在周雨蕾的《论人的异化与反叛——从电影〈天注定〉的动物隐喻出发》、张子平，雷欣悦的《电影〈狼图腾〉的叙事隐喻解析》中，分别从各自作品出发，来探讨电影中的隐喻手法。这些文献也助推了对电影中动物角色的研究。

总体而言，随着人们对于电影中动物形象的关注，学者们从动物题材电影发展历程、视听语言、生态伦理学等方面作了研究。但对于动物情感表现方式的研究较少，不充分。

（三）研究方法与创新之处

在论文撰写的过程中，主要运用了以下几种研究方法，一是通过对动物题材电影、动物情感等相关论文、著作的阅读，总结出其中的共性特征，应用于论文研究。二是电影文本细读法，通过对《忠犬八公的故事》、《狼图腾》等多部电影做拉片分析，从而归纳出其类型的视听语言、叙事手法的规律，并对此进行总结。三是比较研究法，即比较电影中表现动物情感和表现人情感所用表现方式的差别；比较同一动物在不同主题电影中的情感表现差异，提炼出其中的共性和个性因素。

电影中动物形象的塑造，对于相关作品来说有着重要的意义，本研究之所以研究电影中动物的情感表达方式，是因为目前涉及到电影中动物情感表达方式的研究成果非常之少。本文的创新点在于，第一，本选题研究角度前人较少涉猎，具有新颖度。第二，本研究主要是从内容和形式两个层面对动物情感表现方式进行归纳分析，具有创新性。

第一章 动物情感在电影中的艺术化需求

第一节 动物情感的生物特性

关于“情感”这一词汇，心理学上的定义是“情感是人对客观事物是否满足自己的需要而产生的态度体验。”情感一般受环境和遗传因素影响，通过表情和行为来表现。情感的主体不应该只是人，人与动物虽然有着差异，但是组成物质是相同的，所以，动物也应该是有情感的，动物和人类一样也会通过各种方式传递自己的情感。目前，动物情感已经是动物心理研究等科学领域的研究重点。历史学家多米尼克·拉卡普拉称，在 21 世纪，对动物智力和动物情感的研究已经涉及到了历史学、心理学、哲学等诸多领域。^①

一、动物情感的表现特点

神经科学家雅克·潘克谢普曾提出，人类大脑与动物之间有着非常相似的地方。动物不仅有情感，而且还极为丰富。基于动物的生物属性，动物的行为一般被定义为本能，但情感也可以是本能的一种表现，动物不会像人类一样对情感进行过滤。相较于人类，动物的情感相对更容易理解。在电影中，动物情感的表现也更容易引起观众的关注。

动物的情感表现与人的情感表现是有区别的，动物的生活没有人类生活那样丰富复杂，动物的情感由于受到本能影响往往较为随意且不易被把控。比如，狮王可以保护自己的孩子，也可以攻击自己的孩子。动物世界的情感表现与人类世界的情感表现有着共性与差异。比如，母羚羊为了保护孩子，情愿被凶猛的鳄鱼吃掉，在表现母爱时，人与动物存在着共性部分，这种共性情感在电影中往往会引起观众的共鸣；再比如，母螳螂会以公螳螂为食，这种看似本能的行为实则也表现出螳螂特有

^① [英]查尔斯·达尔文.《人与动物的情感》.余人等译.四川人民出版社.1999年.

的情感表现，可以理解为公螳螂为了繁衍后代不惜牺牲自己，也可以理解为母螳螂为了肚子里的孩子忍痛吃掉丈夫，所以，动物的情感表现与人类情感的表现也存在着差异。动物不是演员，在电影中，导演们往往会客观记录动物的行为，来传达出其情感，使电影的呈现更加艺术化。

二、动物情感表达的方式

查尔斯·达尔文是第一位系统研究动物情感的科学家，他提出包括人在内的动物拥有愤怒、快乐、恐惧、悲伤、厌恶、惊讶等六种初级情感，^①动物无法用语言表达自己的感受，所以人类一般很难去感知到动物的情绪，但是人们通过观察动物一系列相应的应激行为，我们可以推断出动物具有与人类相似的情感。

（一）动物情感表现的一般方式

1 发出声响

发声器是包括人在内的动物表达情感的有效手段，对于狗、猫等动物而言，它们一般经常使用发声器官来表达自己的情绪，但对于马、牛等动物而言则不然，马与牛在开始遭受到痛苦时一般会保持缄默，随着痛感越来越强烈，尤其产生恐惧感时，才会发出声音；而对于野兔、家兔来说，如果不是被捕捉，它们很少使用发声器官。动物间的求偶、寻找孩子、分别等等情境下也会使用发声器官。例如，母羊不断鸣叫来寻找小羊，等到相会时，母子俩的喜悦与他们面前的哭声形成了鲜明的对比，能够更直观的被我们所感知到。同时，发出声响也会表示愤怒，比如老虎大吼，它们的目的在于展现自己的强大，从而使敌人感到恐惧。

除了发声器官外，动物也会通过其他的手段来发出声音以表达情感，例如野猪发怒时，会通过摩擦地面来发出信号；许多鸟类在求偶时，会以摇动羽毛来发出声响。所以，发出声响是动物表达情感的重要手段。

2 竖立皮肤附属物

^① [英]查尔斯·达尔文.《人与动物的情感》.余人等译.四川.四川人民出版社.1999年.

动物的羽毛、发毛和其他皮肤附属物的竖立也是动物表达情感的一种手段，在表达愤怒、恐惧等情绪时尤为显著，同时也会伴随着叫声。例如猩猩，在受到惊吓时，毛发会竖立；其他诸如猫鼬、狼、狮子等动物，在愤怒和恐惧中，头发会竖起来，牙齿会露出来。显示自己最可怕的一面来吓退敌人，进入“备战”状态；鸟类动物也通过羽毛竖立来传达情绪，比如在“斗鸡”中，鸡会树立颈部以上的长毛来进入“备战状态”，这些行为通过遗传，到今天逐渐发展成为一些动物的标识。

3 身体膨大、耳朵后拉及竖耳昂头

对于缺乏脊椎的动物，当它们害怕或愤怒时，它们会吸入空气使自己变得巨大，例如蛙，当它被蛇捕捉时，就会膨大身体，来恐吓敌人；蜥蜴在发怒时也会使自己的身体膨胀；蛇类中也有几种动物在愤怒时会膨大身体，例如南非出产的巴腹阿达，在发怒时吸入空气同时发出咻咻的声音，来彰显自己的实力。

耳朵运动是最好的表情，例如狗，耳朵的轻微变化可以帮助我们理解它的心理状态。对于肉食动物而言，当动物有残忍的想法时，它们的耳朵会向后拉，这与狗高兴时下垂的耳朵不同。马、牛在争斗时，伴随着门牙撕咬，脚踢的同时，耳朵也会向后搭，所以这是动物争斗时的一个本能习惯表征。

竖耳昂头，是动物们的一种较为普遍表达情感的行为。凡是能自由运动的动物，当害怕或专注于某件事时，动物的耳朵会转向它们注意的方向，同时一定会昂起头。

4 动物间的亲昵互动

动物主要通过肢体语言来表达美好的情感，非常温暖可爱。例如哺乳动物用舌头舔自己的伙伴；鸟妈妈用羽毛给自己的孩子取暖；动物间的搂抱等等。

（二）动物情感表达的特殊方式

动物情感表达的方式存在着共性特征，当然也存在着个性特征。对于不同的动物，有着具体的表达手段；同时，情感不同，表达手段也有着差异。即便是对于狗、猫等常见动物，其情感的表达手段也有其特殊性。

狗在表达喜爱情感时，一般表现为头部和全身俯下，尾巴左右摇摆，耳朵垂下后搭；同时会用舌头来舔舐对方，贴近对方并摩擦。这与表达痛苦情感是有较大差别

的，当感到痛苦时，除了和其他动物一样的呻吟、眼睛包含泪珠、全身扭动、毛发直立外，它们还会把尾巴夹在两腿之间来展现受惊状态。狗表达情感的手段大多出自于本能，而狗的这种生物特性对于其他动物，例如狐狸，是不适用的。猫在发怒时一般会采取蹲踞这种姿态，有时伸出前脚，露出爪子，毛发不竖立，露出牙齿，发出呀呀声。这与狗发怒时的双耳直立、尾巴直立是不同的。在斗争时，猫相对会灵活一些。猫在表现喜悦或者依恋时，脊背弓起，尾巴上举，用脸或身体摩擦对方，猫在这种情绪下摩擦的欲望非常强大，相对于狗，猫用舌头舔舐对方的情况较少。猫的声音是表达情感的重要手段，猫能发出多种声音，在表达满足、恐惧等情绪时所发出的声音也会不同。马在发怒时耳朵一般后搭，牙齿半露，在准备后踢时，眼睛会向后转。当喜悦时，则会昂首伸头，伴随着嘶鸣。当焦急时，则会用前脚挠地面。这些表现也适用于牛、驴等动物。

基于动物的生物属性，动物情感的表达手段非常丰富，比如长尾猿与喜欢的人相聚时会发出窃笑声；猿猴们也常用尖叫来表达恐惧。动物的情感可以成为文学作品、艺术作品中的重要元素，从而给作品增添独特的魅力。

第二节 基于人类视角的动物情感艺术化

在浩瀚的艺术海洋中，情感扮演着重要的角色。在艺术起源的几种学说中，表现说主张艺术起源于情感，意大利美学家克罗齐主张“艺术是幻象或直觉”，“直觉来自于情感”。艺术和情感有着千丝万缕的联系。在众多艺术门类中，大多都重视表现人类情感，另一种有情感的生命——动物也是艺术作品的重点表达对象。

一、人类视角要求动物情感艺术化

艺术是人类的艺术，艺术的创作者、接受者都是人。在艺术创作和艺术接受中要符合人的视角。所以当动物在电影中作为表现对象出现的时候，其行为及情感要能被人所理解，要符合人类的审美习惯。所以，动物形象和动物情感都需要有艺术化的呈现。

人与动物的关系自古以来就是相当复杂的。原始社会时期，受制于当时的社会生产力，人们的思想处于较为蒙昧的阶段，人们还没有完全地把自己与动物区分开，甚至把动物作为图腾来崇拜。进入工业社会，由于机器的使用提高了社会生产力，人类对动物的态度也发生了一定程度的改变，主宰和征服动物的思想行为渐渐地表现出来。到了 21 世纪，人类更多地在强调人与自然的和谐。无论是和谐还是对立，人类社会终究是离不开动物的。

动物在音乐、绘画、电影、雕塑、招贴设计、摄影等艺术门类中都有广泛的应用。在雕塑艺术中，中国传统雕塑中存在着大量的关于动物题材的作品，常常运用动物原型，比如在佛教雕塑中，文殊菩萨以青狮作为坐骑，普贤菩萨的坐骑则是六牙白象，这些动物有自己独特的能力，也被赋予了一定的象征意义。随着科技的进步，有声电影、彩色电影，3D，4D 等一系列电影艺术的技术革命纷纷发生，使得动物在银幕中的作用日渐突出。

二、“有情”的动物在电影中的审美作用

因为艺术是人的艺术，又因为“有情”的动物在电影中具有特殊的艺术感染力和审美作用。所以自然的生物状态的动物情感到电影中就要求被艺术化。动物“进入”电影有着很长的发展过程，最初的动物明星名狗“丁丁”在银幕上崭露头角，美国 1943 年上映的《灵犬莱西》标志着第一部动物题材电影诞生，在之后的作品中，动物题材电影广泛地活跃在银幕上，法国导演雅克·阿诺的《虎兄虎弟》；华人导演李安的《少年派的奇幻漂流》；美国导演莱塞·霍尔斯特姆的《一条狗的使命》等等作品层出不穷，这与动物题材电影的独特作用是分不开的。

（一）联接剧情

在电影中，动物的情感表现可以联系前后剧情，起到了衔接过渡的作用。动物不一定要在电影中担任主要角色，但是它可以贯穿整部作品的情节。用动物来进行过渡，可以增添作品的活力和感染力，在美国导演凯莉·雷查德执导的电影《第一头牛》中，两个处在社会底层的人奥提斯和路金，他们去大户人家挤牛奶，然后做甜点出来售卖以获得收入，这里的牛就起到了联接剧情的作用。

（二）深化主题

如果影片以动物作为角色，那导演一定会想办法让观众直观地感知到动物的情绪。影片中动物的情绪会表现出电影的情感方向，会深化主题的表达。在英国导演罗杰·斯波蒂伍德执导的电影《流浪猫鲍勃》中，流浪汉鲍文收养了一只无家可归的小猫，影片中这只流浪猫的情感并没有被主人的境遇所影响，镜头下的猫一直很安逸，给人一种温暖感。在影片前半部，尽管主人公的生活一团乱麻，但是猫这种闲适的状态代表着结局一定会美满。流浪猫的情感深化了影片的正能量主题。

（三）隐喻内涵

根据辞典，隐喻被定义为一种以两物之间的相似性来作间接暗示的比喻的修辞方法。隐喻在电影中经常出现，意大利的电影理论家帕索里尼提出“电影靠隐喻生存”。动物往往会在电影中充当本体，来表达其独特的内涵。在美国导演雷德利·斯科特执导的电影《银翼杀手 1982》中，猫头鹰机械化的眼睛意味着无处不在的监视，而且猫头鹰也是造物主泰瑞公司老板的象征，这些人造人无时无刻不在造物主的监视下，猫头鹰在影片中作为隐喻意义存在。

（四）引起共鸣

作品中表现动物通常会把动物拟人化，即通过镜头来塑造出动物本不具备的复杂情感。动物视角下的世界往往更能引起人们的共鸣和关注。在美国导演克里斯·努比执导的电影《宝贝小猪》中，讲述小猪来到农场后，经过重重障碍，最终成为牧羊猪的故事，在这其中，农场里的猫、鸡、马等其他动物也纷纷被赋予了人性色彩，这部作品引人入胜，又能让观众从中联想到自身，使观众引起共鸣，这种张力也是动物题材电影的独特魅力。

第二章 动物情感在电影内容要素中的体现

法国著名电影理论家安德烈·巴赞提出：“要更好地理解一部影片的倾向如何，最好先理解该影片是如何表现其倾向的。”电影作品是一个有机构成的整体。艺术作品的内容和形式是相互依存的。形式一定程度上也是内容的一部分，这是众多艺术门类的一般性规律。当动物情感作为电影的内容要素时，它会给作品增添生命力；同时，镜头、色彩等形式要素的配合也助推了动物情感在电影中的合理表达。

第一节 动物情感在情节设置中的表达

情节是电影叙事中一个至关重要的因素，情节对影片的故事和细节起到了联接作用。“故事只是向我们交代了所发生的事件，情节则使我们认识了它”^①情节也是电影文本叙事的具体环节，所以情节的安排和设置是有一定的规律的。对于动物题材电影而言，要使动物情感让观众相信并且受感染，需要在情节上下功夫。

一、动物作为叙述主体存在

叙事学家普洛普曾对千万个民间故事进行研究，总结出了一套具有普遍适用性的叙事结构，虽然故事的人物性格、人物所处的环境千差万别，但是他们一定会有一些共性因素存在，这些共性因素被提取总结出来，就会形成一套理论。而研究电影中的动物情感叙事，就必须要从人与动物两个维度来考虑，充当主人公的并不一定是人类、可能是动物、也有可能人和动物共同担当，下面就动物在电影结构中充当主要角色来进行几种模式的分析。

在这一类别的电影中，主角是主人公和动物，对于两者的关系，一是主人是故事的受难者，动物充当了解救主人公的“骑士”，二是动物是受难者，而主人是解救者；故事中还会有一个加害者存在（反面形象），加害的对象是主人或者是动物

^① [苏]弗雷里赫.《银幕的剧作》.富澜译.中国电影出版社 1979 年版.第 66 页.

（即受害者）；还会有旁观者存在，旁观者会起到辅助的作用，当然旁观者不一定是正面形象，他可能是解救者的帮手，也有可能是加害者的帮凶。

故事=受难者（人或动物）+解救者（动物或人）+旁观者（正面辅助或者负面辅助）+加害者

这种角色设置下，一般会这样安排情节：

表 2-1

①初始	受难者（人或动物）遭遇困境的起因； 解救者的背景。
②困境	加害者基于自己的利益加害于受难者。
③解救	解救者在旁观者（辅助）的帮助下，进行解救； 加害者在旁观者（辅助）的帮助下，对抗解救者； 解救者和加害者胶着对抗。
④结局	解救者与受难者相安无事； 受难者遇害； 解救者遇害。

（一）主人公与“宠物”

对于主人和“宠物”之间的故事，一般具有浓厚的温情色彩。而这类电影大体的情节设置大都适用于上述规律，这样设置情节，能够使得动物情感在电影中得到深入的表达。但是在这一类别中，加害者的角色往往会空缺，而且即使存在，加害者的身份一般在后半段会转变为旁观者，而且承担着积极的辅助作用。同时，受难者所面临的困境也不止一个。下面以日本导演崔洋一的《导盲犬小 Q》；美国导演莱塞·霍尔斯特姆的《忠犬八公的故事》；美国导演查尔斯·马丁·史密斯的《一条狗的回家路》；中国导演谈宜之的《忠爱无言》等作品为例来分析其情节设置的规律。

表 2-2

电影 \ 角色	受难者	解救者	加害者	旁观者
《忠犬八公的故事》	帕克	小八	艾伦（后转变为辅助者）	艾伦、小贩…
《导盲犬小 Q》	渡边先生	小 Q		养父母
《一条狗的回 家路》	贝拉	卢卡斯	动物管理局	“大猫 咪”（美洲狮）
《忠爱无言》	老于	二货	电器行老板 （后转变为辅助者）	秋红、学成、 电器行老板

表 2-3

电影 \ 情节	初始	困境	解救	结局
《忠犬八公的故事》	帕克救下小八。	①妻子不接受小八。②帕克心脏病去世。	①帕克努力，使小八被家人接受。②小八阻止帕克去工作。	①小八被接受。②帕克去世，小八终身等待帕克，小贩等旁观者关心小八。
《导盲犬小 Q》	小 Q 出生，渡边先生失明。	①小 Q 艰难接受训练。②小 Q 与渡边先生磨合受阻。③渡边先生重病。	①小 Q 训练成功。②小 Q 与渡边先生关系融洽，成为主人的得力帮	渡边先生病逝，小 Q 回到最初的家中。

			手。③渡边先生接受治疗。	
《一条狗的回家路》	卢卡斯偶遇贝拉。	动物管理局阻碍。	①卢卡斯送走贝拉。②贝拉在重重障碍下回家。	贝拉归家，大团圆。
《忠爱无言》	老于失去双腿，拉布拉多“二货”出现。	①老于自责悲观。②二货与老于关系紧张。	①老于修家电，重获自信。②二货和老于关系升温。	二货被卖，回家途中意外死亡。

在这一叙事模式下，各个作品都会有自己的特色因素存在，在《忠犬八公的故事》中，受难和解救关系是相对复杂的，最初帕克解救小八，小八最终被接受；后来小八预感到帕克可能会遭遇到风险，于是状态反常，但是没能阻止，解救失败。最后，在车站旁商贩等旁观者的支持下，小八继续它的等待，所以一定意义上来说，商贩也可以充当小八的解救者。在《导盲犬小 Q》中，情节上呈现出首尾呼应的特色，当小 Q 被送回养父母那里，一切仿佛回到了原点。在《一条狗的回家路》中，受难者、解救者、旁观者的角色同样也比较复杂，卢卡斯是贝拉的解救者；在贝拉回家途中，贝拉陪着乞丐走完了他生命的最后一段，贝拉这一受难者又是乞丐的解救者；随后，美洲狮“大猫咪”曾被贝拉所救，在之后的剧情中它又救了贝拉，贝拉和“大猫咪”间又是互为解救的关系；而加害者动物管理局这一角色较为固定。在《忠爱无言》中，影片最后“二货”被送走至结局这一段，受制于现实，“二货”被送走，之后意外死亡，这属于结局中动物正面意义的遇难，相较于其他影片的结局，这也颇具独特性。

（二）主人公与野生动物

对于这一类别而言，故事的情节一般呈现出这样的发展脉络，动物被人类猎获圈养，之后主人公温柔相待，动物和主人公之间有依赖感，最后主人公把动物归还

给大自然；或者是动物被猎获后遭受折磨，最后逃脱于人类的魔爪，回归自然。比如法国导演让·雅克·阿诺的《虎兄虎弟》；美国导演彼得·杰克逊的《金刚》。当然也有动物威胁人类的故事，最后的结果一般是人类成为胜利者，比如美国导演斯比尔博格的《大白鲨》等等。下面就《金刚》和《大白鲨》为例子来加以分析。

表 2-4

角色 电影	受难者	解救者	加害者	旁观者
《金刚》	达罗	金刚	卡尔	布劳迪等
《大白鲨》	小镇人民	马丁	大白鲨、艾米蒂岛	布朗等

表 2-5

情节 电影	初始	困境	解救	结局
《金刚》	经济危机、达罗失业、卡尔决定前往骷髅岛。	①金刚等巨型动物的威胁；②达罗被抓；③金刚被捕获。	①人类战胜金刚；②金刚善待达罗；	金刚落败。
《大白鲨》	小镇迎来度假期。	①小镇人遇害；②市长艾米蒂岛的阻挠；③大白鲨难以制服。	马丁、布朗等人出海。	制服大白鲨。

在这一类型中，作品同样也呈现出各自的个性特征，在《金刚》中，金刚因为女主被捕获，但是女主也让金刚体会到了情感，这是把动物拟人化的表现，当然从这个意义上来说，女主也可以是金刚的解救者，在电影的最后一段，金刚终于拼尽

全力和女主达罗看了日出，这样设置故事情节，使得金刚这一角色的情感得到了极大的表现。在《大白鲨》中，大白鲨是了一个凶残的形象，但是它却有智慧，一次又一次的躲开人们的围追堵截，这也使得大白鲨有了“人化”的色彩，在情节设置上，大白鲨的出场、小镇上人们的恐惧反应都助推了大白鲨的情感表现。

二、动物作为点睛之笔存在

由于动物的生物特性、电影导演、甚至综艺节目导演也往往会在自己的影片中加入动物元素予以点缀，这种情感可以是动物的自然情感，热门综艺《奇妙的朋友》的导演严典雅认为：“节目要让大家看到人跟动物能够建立感情，让人们知道要爱护它们。”比如在胡杏儿与海狮告别这一桥段中，导演表示拍摄前没有进行过任何预设性的情节设置，但这个画面的呈现让观众相信了人与动物真的能够在短时间内建立起感情，摄制组只是负责用镜头把这一情节捕捉下来。但是在电影中。如果只是想将动物作为一个点缀元素，那在情节设置上就要把动物安排在恰当的位置出现，这样才不会显得突兀，作品才能够深入人心。

在中国导演林超贤的《湄公河行动》中，警犬啸天是团队中的一份子，最后在战争中不幸殒身，在人的视角中，一条狗能够拥有这样的“舍生取义”精神是多么令人惊叹。啸天的忠心精神在影片中得到了很好的呈现。在中国导演管虎的《八佰》中，白马这一意象共出现了三次，白马多在战士受伤后出现，它预示着希望，这也成为了影片的神来之笔。管虎导演非常喜欢在电影中引用动物，比如上文《斗牛》中的奶牛，牛起到了联系剧情的作用；再比如《老炮》中的鸵鸟，鸵鸟出现在影片后半段，在交代完“六哥”的困境后，鸵鸟在大街上奔跑，鸵鸟就是“六哥”，它不合时宜，被迫脱离了自己熟悉的环境，每天被关在牢笼之内。但鸵鸟的本性是奔跑，终于有一天，它逃脱了囚禁它的所有憋屈，痛痛快快地在大马路上飞奔。这也反映了“六哥”当时的心境。所以导演们往往在情节中适宜的加入动物元素。以起到帮衬作用。

第二节 动物情感在审美意象中的表现

意象是“融合了作家的主观感情的客观物象”。^①意象可以说是传递信息的中介，电影需要借助意象来把信息传达给观众，观众接受信息后加以解读，从而产生意义和价值。在动物题材的电影中，动物情感的表达难度较大，电影人如果想要使观众感知到动物的复杂情感，除了使用镜头语言等方式外，意象的使用也是助推动物情感表达的重要媒介。下面选取了几组典型意象，来分析它所生发出的意义。

一、笼子与鞭子

（一）笼子

“笼子”这一意象在动物题材电影中出现的频率较高，且其所指代的意义也非常多元化。

1、限制

“笼子”所代表的最直接的含义就是限制，略显沉重的金属栅栏，恰到好处的表现出动物“笼中困兽”这一鲜明形象，动物在笼子中，也能侧面体现出它们对自由的向往。同时，动物被人类关在笼子里，也能体现出人类是万物的主宰，一定意义上也具有讽刺含义。在法国导演让·雅克·阿诺执导的影片《虎兄虎弟》中，哥哥戈莫被卖到马戏团，长期被圈养在笼子里的哥哥慢慢地失去了自己作为森林之王的傲气。在鲁伯特·瓦耶特执导的《猩球崛起》中，凯撒被送到看守所与众多同类关在笼子中，在这里它和同伴都受到了惨绝人寰的对待。总之“笼子”的限制压迫等符号意义在诸多作品中都能得到体现。

2、保护

“笼子”在影片中的意义，也可以象征着人类对动物的保护，相对而言，它对动物也有着一定程度的抚慰作用，如果“笼子”是为了保护动物而存在，那此时动物的情感可能会是不理解主人而伤心难过、也可能是有归属感的满足。在电影《一

^① 张学松.《从意象构建看建安与盛唐风骨》.北京师范大学学报.1999年第5期.

条狗的回家路》中，因为动物管理局的禁止，卢卡斯被迫把贝拉关在笼子里，甚至送走，在这里笼子的意义就是积极的。

3、斗争

动物的行为是受训练它们的人类影响，动物的“思维”较为单一化，如果动物从小就被主人训练成为暴力的工具，那么这一属性就会牢牢地印在它们身上，难以改变。在这一背景下，笼子对于动物眼中可能就不是限制因素，而是与人斗争的一个屏障。在美国导演赛繆尔·富勒执导的《白狗》中，大白狗因为对黑人具有攻击性而被关在笼子里，但是它内心并不屈服，在它的眼中，仿佛是人被它关在了笼子里。在美国导演希区柯克的《群鸟》中，鸟店里，男主问女主：“你不觉得这些关在笼中的小鸟很可怜么？”女主笑答：“难道让它们到处飞不成？”于是影片后半部，人类便在鸟类的逆袭下，被困进了汽车中、电话亭内、餐馆和木板条密封的房子里。所以“笼子”这一意象在不同的情境下具有不同的符号意义，但是无论是哪种情境，它都间接地使当下动物的情感更加直观的展现在观众的眼前。

（二）鞭子

“鞭子”可以是一种兵器、也可以是一种工具，在动物题材电影中，“鞭子”可以作为一种惩罚的措施，对于马、牛等动物来说，它也可以作为驱使它们耕田的普遍工具。

1、惩罚

“鞭子”作为惩罚的工具存在时，它的意义无疑是消极的，在影片中伴随着镜头的变化、音效声音的配合、再把动物痛苦的表情组接到一起，会让我们更加感同身受地体验到动物的疼痛。在《猩球崛起》中，凯撒及同类在看守所被鞭笞惩罚，令人心碎。在《宝贝小猪》中，影片开端饲养员用皮鞭驱赶小猪，体现了对猪这一类型动物的蔑视。

2、叛逆

“鞭子”可以作为农作工具而存在，大部分马、牛等动物都会屈服于它的威力，但是如果动物在鞭子下仍然不为所动，那么它就具有了叛逆、不寻常的色彩。在斯

皮尔伯格的《战马》中，艾尔伯特狠心的鞭子重重击打在马的身上，但是战马乔伊始终高昂着头，不肯踏踏实实干这属于耕牛的活儿。乔伊天生不同于一般的耕地马，所以在这里的“鞭子”侧面渲染了战马乔伊的“高傲”气质。

二、公路（铁路）与车站

1、公路（铁路）

公路电影一直是一个重要的电影类型，公路可能代指反叛、逃亡、寻找、回归等多种意义，在中国，《无人区》、《落叶归根》等多部主题使得公路电影更加深入地刻在人们脑海中。对于动物题材电影而言，公路这一意象可能代表的是意外，比如车在行进中，偶然遇到或者撞到动物，从而开始引发一系列故事，例如《白狗》中，就是以女主在公路上撞到大白狗为伊始，然后开始展开剧情。公路或者铁路这一意象还可以代表困境下的坚韧，比如《忠爱无言》、《一条狗的回家路》等多部影片都设置了这一段落，动物行走一眼望不到头的公路或铁路上，这能展现出动物坚韧、忠心等品格。所以这一意象有利于展现一定情境下动物的情感。

2、车站

车站这一意象广泛地被采用在文学作品中，比如小说《青春之歌》就广泛地采用了这一意象。它一般被赋予了比较固定的内涵，即起点、终点、转折点。离别在车站是哀思之情、重聚在车站是喜悦。在动物题材电影中，更多的代表着离别，在这里车站能够同时展现人类和动物的共性伤感之情。在电影《忠犬八公的故事》中，狗狗小八每天送主人上班、接主人下班都在火车站，这里的车站意义是积极的，车站已经是小八脑中的一个重要地点；主人去世后，小八每天都到车站等候，在这里，车站中人来人往、花开花落，而小八一直未走，车站的变化助推了小八的情感表达。在电影《宠爱》中，猫咪要被女儿带走，在飞机场，展现出了爸爸的不舍和猫咪的留恋，别有一番韵味。

三、森林与大海

这是一组自然意象，在影片中一般作为背景环境而存在，它们一般会生发出温暖、自由、生机等意义，它们助推了叙事，渲染了气氛，也间接地传达出动物情感。

（一）森林

森林同样也成为众多文学作品中的典型意象，在日本文学家村上春树的笔下，森林就得到了广泛的采用。在动物题材电影中，森林一般是动物的家园，是动物的“婴儿床”，是一个纯净乐园，在韩国导演奉俊昊的电影《玉子》中，影片前段就以森林为背景，转基因猪玉子和主人美子在此过着舒适的生活，这也反映出玉子当时闲适的状态。森林也是动物抵御人类进攻的保护盾，在《猩球崛起》、《金刚》中，动物们依托于森林中树枝、藤蔓等资源，抵抗人类的进攻，森林也象征着动物们顽强的生命力。在日本电影中，森林有时也会营造出一种恐惧感和压迫感，在日本导演锦织良成的《秋田犬蓬夫》中，白神山的森林，深色的色调，有一种幽怨的色彩。

（二）大海

大海这一意象也是众多文学家笔下的“常客”，美国戏剧家尤金·奥尼尔在《安娜·克里斯蒂》中使用了大海这一元素，它是神秘力量的象征，人们遭受着大海所带来的困难，又不得不在大海中讨生活；同时，大海也可能是人们的理想之地，是放松自己的“圣地”；大海还象征着团结等意义。在《大白鲨》中，大海首先是人们玩乐之地，后来由于大白鲨的出现，它又代表着恐怖，每当海水涌动，伴随着音乐，营造了一种紧张的氛围，也预示着大白鲨已经做好侵略的准备了。在《群鸟》中，大海这一元素的使用也彰显出鸟群的凶猛。在《秋田犬蓬夫》中，蓬夫在海边远望，在这里，大海的意义是孤寂。

第三节 细节刻画中表情和行为的情感传递

电影细节“即编剧期间设立并在现场确定的推进情节发展、刻画人物性格、渲染人物情绪、表达环境气氛以及导演借以发表、阐释其看法、观点、意念的元素”。

①电影叙事要想展现其真正深层次的意味，那就必须得依赖细节处理。电影中动物情感的表达离不开对动物细节的刻画，这包括表情和行为。由于捕捉动物情感难度较大，所以在拍摄前制作团队都会花费大量的资源去驯养动物，比如电影《狼图腾》，从 2009 年起，一共养了三批狼，从中挑选出十六匹幼崽来进入剧组。驯养员通过长时间的磨合，来掌握调动它们情绪的方法，而动物情绪就是通过表情和行为来呈现。

一、行为细节捕捉

根据马克思主义的理论，意识活动对主体的生理活动起着调节和控制作用。情感影响行为，积极情感能使人奋发向上，同样，行为也能对情感产生影响。动物行为表达的情感一般可归纳为以下几种。

表 2-6

表现 \ 举例	
声音	狗、猫、马、海豚、蛙等。
气味	狮子互嗅体味等。
动作	蜥蜴招手、蛇起身表达敌意，鸟碰撞喙表达爱意。
摩擦	牛、马等，母子间互动最为普遍
决斗	山羊、河马、海豹等通过决斗表达对异性爱意

电影对动物典型行为的捕捉是表现动物情感的方式之一。当然这种行为捕捉可以体现在对动物本能行为的捕捉，比如在美国导演托尔·弗洛伊德桑耳执导的《狗狗旅馆》中，影片开端，流浪狗“星期五”在街上流浪，当它看到路人在吃三明治时，镜头近景拍摄了狗狗舌头舔舐嘴唇的行为动作，以表明它的饥饿和对食物的渴望。在《宝贝小猪》中，影片开头小猪吃奶时摇尾巴这一细节，可以看出小猪的喜悦。当然，这种细节行为捕捉也可以体现在对动物拟人化行为的捕捉，在拉加·高斯内尔执导的《小鬼当家 3》中，鹦鹉就是动物“人化”的表现，影片表现鹦鹉聪明时，除了利用鹦鹉学人说话这一本能行为外，还利用道具表现了鹦鹉的智慧，比如

①许南明、富澜、崔君衍. 《电影艺术词典》，中国电影出版社. 1986 年，第 146 页。

点燃鞭炮，这就有了一定的寓言色彩。通过对动物同一动作的捕捉，也能表现出动物的情感，在《忠犬八公的故事》中，小八在车站期待主人的归来，随着时间的压缩，镜头用几个画面交代了季节的变化，但是画面中的核心元素，坐着的小八始终不变，这能表现出小八的信念感。在美国导演马克·S·沃特斯执导的影片《波普先生的企鹅》中，当企鹅们张开翅膀，头朝上发出叫声时，就是它们喜悦的时候，比如它们与波普一起跳舞、滑冰时，都是这个行为造型。所以通过对动物行为细节的捕捉能够表现出动物的本能情感或者是动物的“人化”情感。

二、表情细节编排

在 1872 年，达尔文就提出动物和人一样，会通过自己的表情或者行为，来展现情感变化。之后的科学家们进行研究，总结出一些动物的表情规律，比如研究小老鼠的表情，研究者将小老鼠的头固定住，之后用不同的感官刺激，比如给小鼠吃点甜的东西，或者很苦的东西，又或者是对小鼠的尾巴进行轻微的电击等等，给小鼠形成一种愉快、难受或者紧张等感觉。之后再用一旁的摄像机捕捉小鼠的表情。

在电影中，通过捕捉动物的本能表情来展现情感是动物题材电影的一般规律，但是动物世界的生活毕竟比较简单和单一化，电影的主题和内容一般都是动物“人化”的故事，或者是人与动物的关系。所以，除了捕捉动物的本能表情外，电影人就需要运用镜头语言、剪辑、特效等手段来表现出动物嫉妒等复杂情绪，在具体环境下拍摄出动物的表情细节后，再通过镜头组接来传达出它的意义。对于捕捉动物的本能情绪，那就离不开驯养师对于动物的长时间训练，在拍摄的过程中，驯养师也要在一旁引导，比如做出相应的表情那就奖励美食等手段，电影《忠爱无言》拍摄花费了将近十年的时间，才能使得狗狗“二货”的呈现效果真实；对于非真实动物的表情设计，那就要依托于科技，例如《猩球崛起》这一类的电影，制作者通过人的动作，由 **Motioncapture** 系统捕捉跟踪器位置，再经过计算机处理后得到三维空间坐标的数据。当数据被计算机识别后，进行建模。同时，多数动物的表情都是栩栩如生的，是因为通过人戴面部传感器来进行模拟表情做出来的。

在表情中，传情达意比较直观的是动物的眼睛，眼睛是心灵的窗户，所以捕捉或者设计动物的眼睛，能具体的展现动物的喜怒哀乐，也易与观众产生共鸣，直击人心。比如在《玉子》中，玉子作为庞大的生物，面部器官相对僵硬，它的情绪变化大都是通过眼睛来表达，比如前期悲伤情绪下的含泪、后期受制于药物狂躁时的红色眼睛，这都能助推动物的情感表现。当然，情感的传达最核心的还是面部器官的协调配合，尤其是对于动物“人化”的电影，这在设计表情时就需要把人的表情变化同化在动物的脸上，比如在日本导演河野圭太执导的《子狐物语》中，小狐狸在路边无助的等待，仿佛一个小孩子，令人动容，这种冲击力较强的视觉效果离不开导演对狐狸表情的设计编排。

第三章 动物情感表现的常见形式技巧

对于电影创作者而言，作品内容必须要具有审美性，即同一内容的表达要具有新意，让人眼前一亮。比如在爱情片中，情节为男女主人公相遇，在哪里相遇、因为什么巧合相遇就是创作者要思虑的一个问题，既不能显得俗气、又不能太过于抽象而脱离现实。所以，优秀的电影作品必须要内容和形式完美和谐。电影中动物情感表现的形式总体来说包括画面、声音、剪辑三个方面。下文就这几个方面展开加以分析说明。

第一节 镜头节奏的把控

电影符号学代表人物克里斯蒂安·麦茨认为“镜头就是视听语言最小的单位”。只要摄影机对准了一个对象，那么这个对象以及在取景范围内的所有信息都被编入了镜头，同时，机位、构图、景别、焦距、角度都是影响镜头表意的因素。所以在创作者对于镜头节奏的把控和设计，是极其重要的。

一、机位的特色设计

（一）水平角度

基于动物的生物特性，动物的“身高”一般都低于人类，所以当人与动物互动时，从动物视角出发看人类，会使用仰拍镜头；从人类视角看动物，会使用俯拍镜头，这是符合现实的。在大部分动物电影中，都是用仰俯拍镜头来表达表现人与动物的互动。即使仰俯拍符合真实，但是在表意上不可避免的传达出动物与人的不平等性，所以很多的电影尽可能的采用水平角度。水平角度下的动物情感会更加的立体和丰富。做到这一角度的方式一是低机位来表达动物的生活，比如日本电影中常使用的榻榻米机位，用低机位平视动物，常用来表现动物与玩具的互动。二是尽量从上帝视角出发叙事，减少人类视角下看动物的镜头，三是在拍摄人与动物相处镜头时，尽量把人和动物设在一个水平面上。在《狼图腾》中，陈陈趴在草原上与狼

互动，摄影机镜头内人类和动物是水平的。在《导盲犬小 Q》中，小 Q 训练、与主人的互动等场景中很大程度上也采取了水平角度。这样做有利于捕捉细节，表现动物的情感。

（二）俯拍

俯拍镜头在动物题材电影中的使用，一是上文谈到的人视角下的动物；二是交代动物行为。因为动物身形较长，所以使用俯拍能够更生动地展现动物的灵动和智慧。比如群马奔跑在草原上，为了表达气势，就会用到大俯拍。在《玉子》中，玉子身形较长，所以在美子在韩国市区带玉子逃跑这一段落中，就多用大俯拍，表达了玉子的紧张感。

（三）景别

在表现自然环境动物的电影中，取景上往往采用远景、近景、特写。动物在自然环境中，相对于环境来说，动物是渺小的，在自然中的动物情感是积极的。所以一般会采用远景来交代森林或天空环境以及在其中的动物。这样做一是为了表达自然美、二是为了交代动物此时闲适自由的状态。在《虎兄虎弟》等影片中，都会有这样的处理。要交代动物细节时，就会采用近景或特写来加以表现。在《战马》中，采用过特写镜头来交代战马的眼睛，有时是为了表现它的自信、有时是为了渲染它的紧张。在《白狗》中，使用了特写镜头来拍摄白狗的牙齿，以表现出它的凶猛。

二、镜头的运动变换

（一）运动镜头

在动物题材电影中，摄影机一般跟随着动物的自然运动而运动。推、拉、摇、移等运动镜头一般都跟随着动物的变化而变化。运动镜头的综合使用能使动物情感的表现更加立体和真实，表现追逐场景、或者表现动物的一个完整活动时，运动镜头经常被使用。下面以《狗狗旅馆》前几分钟为例，来分析其运动镜头的使用。

表 3-1

序号	镜头	画面内容	时间
1	固定镜头（仰拍、俯拍、平拍）	狗狗趴在餐馆玻璃前，对食物非常渴望，餐馆老板的警告使它离开。	1 分 57 秒
2	推镜头、摇镜头	狗狗离开餐馆，看到路人把食物袋子扔入垃圾桶，摄影机跟随狗狗的视点定位到垃圾桶。	2 分 10 秒
3	摇镜头	狗狗搜寻垃圾桶中的食物，特写狗狗的鼻子，表现其嗅觉灵敏，镜头摇到长椅上吃热狗的男子。	2 分 28 秒
4	摇镜头、移镜头	镜头跟拍狗狗，狗狗一路奔走，来到男子身旁。	2 分 47 秒
5	摇镜头	狗狗从男人手中抢走食物，镜头由特写狗狗这一行为，镜头上摇，远景展示城市全貌。	3 分 49 秒

（二）长镜头

长镜头，指摄影机开机到关机点时间相对较长的镜头。“长镜头具有比普通镜头更加开放的空间容量，而且由于增加了画外空间作为画内空间的参照，也使得画面的表现力得到了增强”^①由于动物的活动是连续的，所以用长镜头来交代能够增强画面内动物活动的真实性，也有利于更加全面的展现人与动物的情感关系，在表现动物活动时，比如动物和玩具的互动时，常使用长镜头，这可以营造出比较舒适的画面节奏，也给观众留下了想象空间。在电影《导盲犬小 Q》中，交代小 Q 的活动行为段落时，就大量的采用了长镜头。在日本导演藏维缮执导的电影《南极物语》中，导演用长镜头来交代南极恶劣的自然环境和狗狗的生活。这种类似纪录片的镜头形式对于表现动物的情感确实有较大的帮助。

^① 彭吉象.《影视鉴赏》.北京.高等教育出版社.1998 年.

第二节 视角变化的张力

“在电影中，眼睛决定一切”，摄影机就相当于“眼睛”，摄影机从叙述者的角度出发来讲述故事。视点是好莱坞电影中的重要技巧，电影镜头语言的核心在于建立电影叙事的幻觉，使观众沉浸其中，主体的观察立场和位置决定了镜头的存在依据，也因而成为了剪辑的依据。^①所以，视点的依据和逻辑关系对于电影叙事的流畅与否非同小可。在动物题材的电影中，选取和变化视角是表现动物情感的重要技巧。

一、摄影机作为“旁观者”

摄影机充当“旁观者”一般普遍存在于记录类电影中，在法国导演吕克·雅克执导的《帝企鹅日记》中，在团队的努力下，摄影机真实记录了企鹅的生活。在剧情片中，摄影机根据叙事的需要，偶尔充当“旁观者”。比如在描写动物在自然环境中的生活时，往往采用这种全知视角，伴随着机位的变化，能够再现连贯、清晰的场景，也能够更加全面地表现动物情感。下面以日本导演执导的《狐狸的故事》片头为例，来分析摄影机作为“旁观者”纪录下的自然环境。

表 3-2

序号	画面内容
1、	航拍北方诸岛全景：海面冰块+狂风+老橡树；镜头下摇仰拍老橡树、由上而下特写老橡树。
2、	空镜头；冰雪覆盖；朝霞。
3、	海面破冰；狐狸从远处跑来（长焦；长镜头；降格拍摄）；太阳升起（蒙太奇）。
4、	狐狸跑近，由远及近（长镜头），片名“狐狸的故事”。

^① 张菁、关玲.《影视视听语言》.北京.中国传媒大学出版社.2014 年..

二、摄影机作为“参与者”

在电影中，摄影机常常作为人类或动物的“眼睛”而存在。当摄影机从人类视点出发时，画面内容是人类眼中的动物行为、表情表现，会使观众产生介入感。画面中的细节呈现在观众面前而暗示出其内涵意义。以人类为视点，也可以缝合观众的欲望，使观众“入戏”。在表现动物袭击人类等灾难剧情片中，人类视角下的动物可以展现出动物的凶猛，也能表现出人类的恐惧。下面以希区柯克的《群鸟》中鸟类第一次袭击人类为例，来分析在此片段中人与动物的情感。

表 3-3

序号	镜头语言	画面信息
1、	固定镜头、侧拍，近景	安妮随着孩子的声音向上看。
2、	固定镜头，仰拍，特写	人类视角，一只鸟俯冲向下。
3、	固定镜头，平拍，中景	一只鸟攻击了蒙眼的女孩。
4、	固定镜头，仰拍，特写	镜头反打，人类视角，鸟俯冲飞过镜头。
5、	固定镜头，俯拍，中景	鸟冲向一个男人，男人躲过。
6、	固定镜头，正拍，近景	安妮关心受伤人士，出画

当摄影机从动物视点出发时，画面内容是动物眼中的世界。因为动物能够做出的表情行为毕竟有限而且难以捕捉，所以镜头往往会从动物视点出发，来表现动物的恐惧或者喜悦。从动物视点表现，首先色彩会有变化，比如在《忠犬八公的故事》中，从小八视角叙事时，色彩呈现为黑白色，因为狗狗眼中的世界是没有色彩的；其次镜头会不稳定，镜头会上下左右快摇快移，或者不规则晃动。在表现动物被猎获这一片段时，可以这么处理，第一个镜头从人类视点出发看动物，第二个镜头使得人类和动物在一个画面中，第三个镜头从动物视点出发，黑白色彩，镜头晃动，人类奸笑，手拿麻袋渐渐靠近，然后镜头被遮挡，这就侧面表现了动物的紧张和无助，第四个镜头，动物在袋子中挣扎。所以，从动物视点出发叙事有利于减轻拍摄难度，也利于观众理解剧情。从动物的视角出发来描述它们眼中的世界，这可以让

观众透过镜头来感知到动物的自我意识和思想观点。在美国导演执导的电影《我家也有贝多芬》中，从宠物狗的视点出发，狗狗帮忙制造姐姐和爱慕之人约会的关系，这可以将狗狗内心世界的真实想法展示出来。下面以《忠犬八公的故事》小八即将遇见主人之前的片段为例，分析其视角变化所传达出的小八的情感。

表 3-4

序号	镜头语言	画面信息
1、	固定镜头，全景，正面拍	运输工人拉着手推车走来，装有小八的笼子在手推车上。
2、	固定镜头，近景	小八背对镜头，回头看向镜头，表现了小八对未知世界的恐惧和好奇。
3、	运动镜头，特写，平拍，黑白色彩	镜头以狗狗视角出发，前景时笼子，画面不稳定，彰显出小八内心的紧张不安。
4、	运动镜头，近景	装有小八笼子的火车颠簸。
5、	运动镜头，特写，黑白镜头	镜头反打再次从小八的视角出发，画面比之前的画面更近，表现出小八的恐惧加剧。

第三节 动物出场的调度

在电影中，角色的出场是非常有意义的，角色以怎样的方式、从哪个地方出场，角色与环境之间的关系，当存在多个角色时，应设计其主要和次要角色的调度，以及它们之间的关系。而且尤其要注重角色的首次出场，这是建立主角和观众关系的关键。比如这一人物是在阳光处出现还是在黑暗处出现，这对刻画角色形象至关重要。所以，动物出场的调度也是表现其情感的重要方式。这需要视听语言的各个元

素的相互配合，才能使场面调度更加合理。从而更加有利于抒情和叙事。下面对动物题材电影中动物出场的调度进行归纳。

一、“直截了当”与“拨云见日”

（一）“直截了当”

这种出场调度的方式即是不设置铺垫或者悬念，动物的样貌、行为直接展现在观众面前，开门见山。这种方式在动物出场的电影中普遍出现。下面就几个例子来加以说明。

表 3-5

序号	电影	出场调度
1、	《马利和我》	（1）水平调度，马利跳跃画右进画出，主人同样方式进场，画面定格。（2）纵深调度，马利和主人向远处跑处，——展示出马利聪明、活泼的性格；也交代了马利和主人的和谐关系。
2、	《一家六口》	（1）特写贝多芬鼻子，镜头拉开，近景展现狗狗五官。 （2）贝多芬视角出发，展现家人生活。——贝多芬已经成为家里的一份子，生活条件优越，幸福感强。
3、	《猫狗大战》	（1）猫在庭院中玩弄报纸，狗隔着玻璃狂吠。 （2）猫目露凶光，狗狗冲出庭院追赶猫，猫狗展开追逐。——展示出猫狗的矛盾，在追逐中也展现了双方的智慧。两者对比，猫更加狡猾。

（二）“拨云见日”

这种出场调度是间接出场，导演借助他人之口或者通过悬念设置提前进行铺垫，最后层层推进，为主角登场造势。在动物题材的电影中，一般灾难类的动物电影中动物的出场常用这种方式。下面就以《狼图腾》、《大白鲨》为例分析其表现。

表 3-6

序号	电影	出场调度
1、	《狼图腾》	(1) 阿爸给陈阵和杨克武器，并告知武器是为了防狼。这是从阿爸的口中得知草原狼。(2) 草原放羊，杨克讲到后面有东西追它们，近景拍摄马惊恐的眼睛。(3) 狼出现在画面中，特写镜头。——我们从阿爸的嘴中、动物的反应中感知到了狼的凶猛和不平凡。
2、	《大白鲨》	(1) 空镜头，海上有木棒，营造出恐惧感， (2) 鲨鱼未出现，影片先以鲨鱼视点展示海滩上人们的娱乐活动。(3) 鲨鱼出现，但未展示全貌。(3) 镜头切到沙滩上，男人发现鲨鱼。(4) 海中出现血，游泳的孩子浑然不知。(5) 海中血迹扩大，孩子挣扎。(6) 警长瞪大眼睛。特写镜头——鲨鱼并未露出全貌，但是根据人们的反应展现出鲨鱼的凶猛，也留下了悬念感。大白鲨在后续攻击人的段落中，全貌才展示在我们面前。

二、“相得益彰”与“借景抒情”

(一) “相得益彰”

电影的动物角色往往不止一个，当出现多个动物时，要更加细致的安排，使其主次分明，能反映动物与动物、动物与人的关系，这种调度受构图影响，根据所占画面的空间位置、画面松紧来传达出动物的情感。这种比较衬托，有可能是通过其他动物来衬托主角动物的正面情感（正衬），当然也有可能是负面情感（反衬）。下面就和《狮子王》为例子来进行分析。

表 3-7

序号	电影	出场调度
1、	《猩球崛起 2: 黎明之战》	在凯撒领导的集体中，科巴由于憎恨人类，所以相较于凯撒、莫里斯等猿猴的行为表情，科巴就显得尤为凶恶，这侧面体现出科巴是反面角色。
2、	《狮子王》	（1）影片开头，随着音乐，镜头展现了森林中的动物，动物眼神的方向和行走的方向都是由画左到画右。（2）镜头转向狮子，一只鸟落在了狮子旁，狮子眼神方向是从画右到画左，与其他动物相比，狮子展示出了它的“王者”风范，孤傲、自信、强大。仿佛森林中动物的一切行为都在狮子的视角下，同时狮子和鸟、猴子的触碰交流，大小对比也烘托出狮子的威猛。

（二）“借景抒情”

利用景物环境来衬托出动物情感也是这一类型电影的常用表现方式。这一环境可以表现为自然的，也可以表现为人工的。自然景物森林、大海等景物；人工景物比如说公园、车站等意象。在动物的出场时，借助环境来表达能够更加细腻的表现动物情感。下面以《我和狗狗的十个约定》和《心动奇迹》为例，来分析自然景物和人工景物在动物出场时的作用。

表 3-8

序号	电影	出场调度
1、	《我和狗狗的十个约定》	明莉家院子充满了诗意，篱笆围起的院子里种植着生机勃勃的植物，洁白的沙石铺在路上，院子里的那颗樱花树更外显眼。在这样的背景下，狗狗陪着小女孩长大，家里院子的景物就相当于“自然”，这样处理能够拉近狗狗与主人的距离，也侧面烘托出小女孩的孤寂感。
2、	《心动奇迹》	原野中的大树是生命力的象征，在地震之后，它仍然矗立不倒。镜头在拍摄大树时，一般采用仰拍、全景。在这颗大树下，石川兄妹发现了小狗，小狗的出现对于家庭来说是一个很好的慰藉。所以小狗在大树下出场，能够体现出狗狗作为有情感动物的生命温度。

第四节 动物声音的设计

声音对于影视作品非常重要，在视听元素中，视与听两个元素应该是相互结合、相互平衡的关系。“当声音的效果能对剧情发展起决定作用的时候，声音的剧作意义就变得更深刻和更重要了”^①所以，对于电影创作者而言，声音的设计就尤为重要，在动物题材电影中，动物的声音表现与人的声音表现是不同的，动物的叫声、动作声音对表现情感有着重要的作用。

一、对白的的设计

语言作为表演的基本手段，发挥着重要的作用。电影中的对白可以交代剧情、塑造角色形象。但是，动物不会说人类的语言，所以在进行对白设计时，要想让观众准确的理解动物情感，难度还是比较大的。

^①[匈]巴拉兹·贝拉.《电影美学》.何力 译.北京.中国电影出版社.2008 年.

（一）采用动物的自然声音

动物的原声能够更加真实的展现出其生活习性和性情，所以，为了作品的真实性，一般采用动物的自然声音。尤其是对于记录类的动物题材电影来说，真实显得尤为重要，采取这种方式的具体做法大概有两个方面，一是现场同期声的录制；二是采集动物的声音，然后后期与画面相结合。在宠物类电影中，狗狗、猫的声音一般都采用动物的自然声音。另外，如果采用动物自然声音，那么为了满足叙事的需要，导演们就会在画面和音效上做出调整。

（二）配音人类语言

基于剧情的需要，有些电影采取拟人化手法，即动物说“人话”。这类电影中的动物形象一般都具有童话故事的色彩，生动有活力。在《宝贝小猪》中，动物们间的交流就采取了人物配音的方式，这让观众更加直观的感知立志成为牧羊猪的小猪的情感变化。在配音上，制作团队一般也会采用有动画片配音经验的配音演员，或者是明星阵容。在美国导演弗雷德里克·肚周执导的《斑马竞赛》，制作团队就采用了明星阵容进行配音，演员弗朗奇·穆尼兹为斑马条纹配音，活灵活现的展现出了斑马条纹的情感。

二、旁白与音响的设计

（一）旁白

由于人声配音不能真实的展现出现实动物的特点，一定程度上是非真实的，又使观众容易出戏，所以，制作团队往往也采用旁白解说来加以辅助，表现动物的情感，这种解说当然以画外音的形式存在。在记录类电影《微观世界》、《迁徙的鸟》中，这种解说常常被采用。在《一条狗的使命》中，贝利在一次次的轮回中，经历着不一样的人生，在这过程中，旁白解说深化了我们对于剧情的理解，更利于观众产生共鸣，为之动容。

（二）音响

音响，是指除了语言、音乐之外的一切声音的统称，可以分为动作音响（人与动物行动所产生的声音）、自然音响等等。^①音响可以营造叙事的真实感、渲染氛围、表达角色的心境。在电影中，由于人类语言会减少动物活动的真实性、所以，音响的设计对于电影来说非常重要。

现在的电影录音设备非常先进，但要想呈现出完美的音效，还需要拟音师的创造。比如模拟大象行走的声音，曾参与《卧虎藏龙》制作的拟音师马尔克就采用了木桩撞地这一方式，来为《冰河世纪》的曼妮配音。如果撞得声音大，随着镜头画面的配合，就能表现出动物的愤怒；反之，则会表现出动物的慵懒或者闲适。对于马奔跑的声音，用一些塑料椰子壳就可以模拟出来。在美国导演伊桑·科恩和乔尔·科恩指导的电影《大地惊雷》中，为了模拟马行动的声音，拟音师就采取了石头撞击和椰子壳碰撞相结合的声音予以表现。对于比较小的动物，比如在美国导演巴里·索南菲尔得指导的电影《黑衣人》中，开头蜻蜓飞行的声音就是用手持小风扇模拟做出。总之来说，对于动物行为声音音效的设计难度较高，随着科技的进步，音效的设计会越来越完善。

第五节 画面元素的拼接

苏联电影理论家库里肖夫认为“电影的意义并不产生于演员的表演，也不产生于单个的镜头，而是产生于上下镜头的联系中，在实际生活中互不关联的场景可以组成一个完整的影片。”这也就是说，在电影中，为了实现影片故事的完整和连续，就需要对画面和声音进行统一的调配和安排，也就是剪辑。通过镜头组接和声音的编排，能够表现作品的意义，也能够增强电影的艺术呈现效果，即形成影像以外的视觉张力。在电影中，这种声音、画面元素的拼接对于塑造动物形象有着重要的作用。

^① 邵清风、李骏、俞洁.《视听语言》.北京.中国传媒大学出版社.2007年.

一、交叉剪辑下的动物情感

交叉剪辑是格里菲斯创造的一种技巧。这种技巧使得在同一时间、不同空间内的情节交替出现，多个情节同时展开，场面此起彼伏。最后，结合多个情节来揭示结果。这种方式可以交代背景、制造悬念、丰富故事情节。在动物题材电影中，这种交叉剪辑可以从形式上丰富动物的表现力；在矛盾冲突比较剧烈的影片中，这也可以给观众大脑一个缓冲，利于观众理解剧情。下面以美国导演亚历山大·阿嘉执导的影片《食人鱼 3D》、陆川执导的影片《我们诞生在中国》和《狼图腾》为例，来分析交叉剪辑下画面元素配合所创造出的魅力。

表 3-9

序号	电影	剪辑技巧
1、	《食人鱼 3D》	海滩上狂欢的人们不知道海底食人鱼的存在，人们的狂欢与海底食人鱼的行动形成交叉剪辑，彰显出了食人鱼的暴力和速度之快。
2、	《我们诞生在中国》	影片以交叉剪辑的方式讲述了大熊猫、雪豹、金丝猴在神秘的自然保护区出生、成长的感人故事。熊猫宝宝总是想离开妈妈的怀抱，去看看让他们好奇的世界，但他们一次又一次地从斜坡上滚下来。当雪豹妈妈四处奔波求生时，两只雪豹宝宝还在无忧无虑地玩耍，在困境中展现纯真之美。小金丝猴离家出走，结交朋友，一起在丛林里散步，这些小动物的生存故事中，有幽默、有憨态可掬、有灵动、也有危险和艰辛，更隐藏着各种有灵性的生物们成长的不舍和感动。
3、	《狼图腾》	在夜晚草原风雪下狼群进攻的段落中，穿插了一段陈阵在屋子中和小狼嬉戏的段落，这给观众了一个视觉心理缓冲，也把狼群的凶猛与小狼的安逸形成

		了对比，声音画面的处理使得这段情节的呈现更加的艺术化。
--	--	-----------------------------

二、匹配与视线顺接

（一）匹配

匹配是剪辑的形式因素，匹配可以是图形上圆接圆、方接方的图形匹配，也可以是色彩匹配，加上声音的配合。匹配可以给画面组合带来流畅的感觉。在表现动物的片段中，匹配为其增添了感染力。下面以《马利和我》和《玉子》为例，来分析匹配技巧所创造出的魅力。

表 3-10

序号	电影	剪辑技巧
1、	《马利和我》	在影片的开头，随着背景音乐和主人公旁白的改变，马利出场，马利跳跃奔跑，在画面中一闪而过；而后主人也在同一位置跳跃出场，画面定格在主人跳在空中这一画面上。这交代了马利和主人的关系，也展现出了马利活泼的性格。在宠物类电影中，动物形象一般都是聪明好动，这部电影用匹配的技巧使得狗狗的情感表现的更加生动。
2、	《玉子》	在玉子被拘禁后，公司需要采取玉子的肉样，这一画面必然是残忍的，导演没有展现这一画面，当手中的割肉设备即将攻向玉子时，画面转场到烤肉这一画面。这一匹配技巧避免了观众视觉上的不适，但也展示出了公司的残忍和玉子等转基因猪的痛苦。

（二）视线顺接

视线顺接是指一个人物往某个方向看的镜头接下一个镜头，那么第二个镜头就暗示是他视线所及的事物，而第一个镜头的人物则会暗示正处在第二个镜头的银幕

外。^①这可以建构两个空间的连续性。在动物题材的电影中，由于动物把控的难度大，所以我们往往采用这样的技巧来侧面表现动物的情感。比如上文的例子，拍摄动物被捕的镜头时，往往先分别给动物和人类一个近景，然后从动物的视线出发，人类逐渐靠近，这就制造了一个动物被捕的幻想，减少拍摄的难度，展现出了动物的紧张感。在《狼图腾》中，表现狼群在山上注视着马群这一片段时，先给狼群一个近景，然后俯拍马群，这所构建出一个注视与被注视的关系，表现出狼群为找寻机会攻击提前在做准备。

第六节 隐喻烘托的运用

隐喻和烘托，是电影的修辞功能。“修辞”就是完成话语表达的视听语言技巧，^②修辞技巧可以把影片故事讲述的更加动听、可以使得影片中的人物更加立体。

一、隐喻中的动物情感

隐喻是电影中常用的修辞手法，既表现为对所拍摄对象景别、造型等元素的造型设计，也表现为对视觉元素的选择上。比如在电影《蓝色》中，这一色彩的隐喻意义即是忧郁。电影中的动物情感不论是简单情感还是复杂情感，隐喻都是推动其表现的重要因素。

动物在电影中的存在常常隐喻着一定的意义，这一般利用了动物的生物特性，对动物的“演技”要求不是很高，能够起到推动剧情、深化主题的作用。在贾樟柯执导的电影《天注定》中，马被主人抽打，在地上痛苦的挣扎，通过马痛苦的姿态可以折射出煤矿工人的残忍。在王学博执导的电影《清水里的日子》中，牛这一动物意象也传达出深刻的含义，牛是人们重要的生产工具，儿子建议老人杀牛，老人陷入纠结和焦虑中，杀牛是为了祭奠亡人，所以老人难以抉择，所以牛是老人焦虑的载体，在影片中有着重要的作用。在宁浩执导的电影《无人区》中，鹰隼从被抓关进了笼子里，最后，律师把鹰隼放回天空中，决定再一次救落跑女。这一段落，

^①邵清风、李骏、俞洁.《视听语言》.北京.中国传媒大学出版社.2007年.

^②张菁、关玲.《影视视听语言》.北京.中国传媒大学出版社.2014年.

鹰隼象征着人性中美好的那一面。最一开始被囚禁，但是一直没有死亡，而是顽强的活着，最后冲出牢笼那一霎那。它展翅高飞，折射出人们对自由的向往。

二、音乐与色彩的烘托

（一）音乐烘托下的动物情感

音乐能够激发角色情感，音乐的情绪调子影响电影画面的情绪，可以极大地丰富和提升观众对电影的情感反应。在电影中，音乐对动物的情感表现也起到了重要的作用。电影音乐与画面情节紧密相关。在《忠犬八公故事》中，《Fetch》、《Goodbye》、《HachiWaitingForParkerAgain》和《ParkerAndHachiWalk》等音乐丝丝入扣，加强了电影的戏剧性效果，使小八的情感更加深入地刻在观众心中。在《大白鲨》中，每次鲨鱼来临时都会伴随着令人紧张的音乐，音乐人威廉姆斯把影片中的黑暗(用磅礴的主旋律气势预示大鲨鱼的出现)和光明，都通过音乐给予堪称完美的展现。在《我与狗狗的十个约定》中，音乐更是与剧情紧密地衔接在一起，在明莉与狗狗相处的段落中，背景音乐《与袜子的邂逅》响起，圆号低沉声音暗示了明莉接近狗狗的小心谨慎和狗狗的紧张。音乐有着强大的力量，给影片奠定了基调，让画面中的动物形象化。

（二）色彩烘托下的动物情感

色彩是画面造型的一个重要组成部分。不同的色彩有着不同的符号意义，比如蓝色常用于表达忧郁、黄色常用于表达欢乐、轻松的氛围。色彩有着叙事、表意、抒情的作用。电视剧《延禧攻略》中整体采用了莫兰迪色，使得画面更加有质感，给人一种平和的感觉。电影《红高粱》中，红色让人感受到了生命的激情，色彩的运用是情感的表达，是思想和灵魂的作用表现，内心世界的作用也通过色彩很好地表现出来，从而通过色彩的变化告诉人们角色的性格、情绪等方面的特征。

绿色代表着自然、生机。在动物题材电影中，对于绿色的运用是较为普遍的。在《虎兄虎弟》、《玉子》中，绿色的森林，彰显出自然的纯净和动物们的自由。在《我与狗狗的十个约定》中，明莉身穿绿色的连衣裙，与周围绿色的环境形成对应关系，烘托出明莉与狗狗纯洁的情感。黄色代表着警示，美国导演执导的电影《狂

蟒之灾》中，色彩上采用了黄色来表现热带地区的躁动，也营造出了蟒蛇来临的恐慌感。黄色也有温暖的含义，在电影《野性的呼唤》中，巴克被解救，或者是解决了困难时，影片的整体色调就会用黄色来处理，代表着祥和的意义。在宠物类电影中，多用暖色来表达主人与宠物间的温情，在《导盲犬小 Q》中，小 Q 在主人家生活，导演用了黄昏的暖光来烘托出温暖和谐的气氛。

综上所述，电影中动物的情感清晰地呈现在银幕上是内容要素和形式要素共同作用的结果。电影是一种综合要素，每一种元素不是孤立的发挥作用，各个部门相互配合、各司其职，才能使我们感知到动物情感在电影中表现的美学价值，从而更全面的理解电影的主题内容。

第四章 电影中动物情感故事之外的思考

传统的动物伦理思想认为，动物是作为人类的工具而存在，人类不对动物负有义务，动物缺乏理性，没有灵魂。但是，辛格等生物学家认为，一切动物皆平等。人应该尊重动物的存在价值。^①现如今，随着社会经济的发展，人们越来越意识到应该对动物负有保护义务，我们应该处理好人与动物的关系。在电影中，对人与动物关系的再现，是会反过来影响现实中人对待动物的方式。重视电影中动物情感的表达本身体现了对动物主体性的确认。所以，电影作品中动物情感的塑造和表现如此多元化是社会的要求，也起到了呼吁人类尊重生命、反思自己的作用。

第一节 社会对动物权利的尊重

对于动物是否拥有权利这一问题，各个思想家伦理家展开了激烈的讨论，一部分人认为动物是没有情感的，所以人类不需要对动物负有义务，我们对动物的责任都是对人的间接责任，这就是“间接义务论”。^②但是，汤姆·雷根等理论家反对这一观点。动物具有感知痛苦的能力，有喜悦和悲伤的情感，尽管动物没有人所具有的许多能力，比如制造工具，但是动物也具备属于它们自己的能力，比如感知地震危险。所以动物和人本质上是平等的，对动物的歧视和不在乎就如同对妇女的歧视那样狭隘。辛格也倡导“动物解放论”，因为动物有感知痛苦的属性，所以动物就应该得到它们应有的利益和权利。类似这种观点的理论家有很多，他们所持的“非人类中心观点”对社会有着非常大的影响。

“任何动物在文化学上负载的内涵，实际上都是特定时代、文化、观念的外化和载体，是那个时代的人类观念的主观投射，体现出自然的“人化”。^③人类对动物

^① [澳]彼得·辛格、[美]汤姆·雷根，《动物权利与人类义务》，曾建平、代峰译，北京：北京大学出版社，2010年。

^② [澳]彼得·辛格、[美]汤姆·雷根，《动物权利与人类义务》，曾建平、代峰译，北京：北京大学出版社，2010年。

^③ 王澄霞，《论“狼道”的社会学和文化学内涵：兼评姜戎小说〈狼图腾〉》，文艺理论与批评，2014。

的态度经历了原始社会的蒙昧崇拜，到工业社会的征服欲望，到现代社会的尊重。好莱坞的动物题材电影的创作可以看出这一发展轨迹，早期好莱坞电影多表现人与动物相搏斗的情节，比如美国导演 WS·范戴克执导的《人猿泰山》，随着非人类中心动物伦理思想的发展，如今好莱坞表现动物的电影比如《金刚》等等，都开始传达出动物的情感，开始意识到不仅要尊重动物的基本生存权和发展权，还要尽可能的满足动物的生活质量。这体现出了社会对动物权利的尊重。

动物的权利需要人类来予以保障，所以在若干影视作品中，表现出了动物作为和人平等生物的情感，也侧面展现出人类对动物权利的积极捍卫。下面以几部作品为例，来分析人类是如何通过电影来传达出尊重动物权利的观念的。

表 4-1

序号	电影	尊重动物权利
1、	《南极大冒险》	男女主反抗马戏班，救出受虐待的动物。
2、	《野性的呼唤》	约翰忍痛把巴克归还给大自然，尊重巴克作为动物的“野性”属性。
3、	《夏洛特的网》	小猪在农场结识了动物朋友，在小猪遇到危险时，朋友们帮助它逃过此劫。导演用拟人化的手法展示了动物世界的情感友谊。
4、	《虎兄虎弟》	小老虎被抓在笼子里悲伤的眼神，传达出恐惧无奈的复杂情感，展现出对动物自由的呼吁。

第二节 敬畏生命与反思自身

一、人们对生命的敬畏

敬畏生命不仅可以捍卫生命存在的价值，也实现自己的人生价值。我们在伤害生命的时候，一定要考虑这种伤害是否有必要，我们反对对生命的无畏践踏。我们应该尽可能的减轻动物的痛苦。休谟认为，同情心是人类道德的基础，同情心应该

也适用于人和动物的关系。动物同情论得到了社会的认同。但是这种同情的表现不应该仅仅局限于对动物生命的尊重，更应该扩展到对动物情感的认同上。

在电影中，动物的设定是多元的，可以是依赖人的，比如《忠犬八公的故事》；也可以是人类的自我投射，即拟人化呈现，比如《宝贝小猪》；动物也可以是帮助人类的辅助者，比如《流浪猫鲍勃》；动物同样也可以作为独立于人的生命而存在，比如《迁徙的鸟》。不管是哪种设定，基于维持生态平衡的需要，人类应该敬畏动物的生命；而且，动物的存在对人类来说是有益的，那人们更应该对这种有情感的生命加以尊重。

二、人们对自身的反思

随着生产力的发展，人类征服了自然后，开始逐渐的把自己和自然分离开，人和自然界是两个维度。但是当人类远离自然后，会感到不自由并且遇到了困境，于是人类又渴望回归自然。比如说人类过度的猎杀动物导致生态系统紊乱。笛卡尔认为，人类是作为理性动物而存在的，这种理性表现在人类高贵的自我意识和反思能力。这种反思下的行为也应该更加理性和全面。比如说，人类在把控自然时破坏了生态平衡，大肆捕杀狮子、老虎使得森林里鹿、羊泛滥，森林植物遭到破坏。人类的这种反思一是应该表现在对以往过错的弥补上，二是应该表现尊重动物作为有思想生命的存在。

众多电影作品中，人类威胁动物生存的作品不胜枚举，比如《虎兄虎弟》，老虎这一大型动物都受到了人类的侵扰，同时，动物威胁人类的作品也层出不穷，比如《大白鲨》、《群鸟》、《杀人蜂》等，这些动物攻击人类，所以人类要以暴制暴，恰恰彰显出动物的无地位，动物只是个杀人机器，那他们的结局必定是毁灭。这些作品违背了人与自然的和谐，呈现出一种逆和谐之美，这些作品反映出我们应该反思现代化科技的弊端，也呼吁我们要敬畏自然。人与动物的关系应该是和谐的，在中国古代，唐朝诗人舒元舆的《坊州按狱》写道“山秃逾高采，水穷益深捞。龟鱼既绝迹，鹿兔无遗毛。”这体现出古人就有对于自然资源消耗的忧患意识。所以

动物作为一个有情感的生命主体，在现代社会，人类要更好的认识动物、保护动物，促进人与自然的协调发展。

结 论

动物情感研究是一个快速发展的科学领域。众多生物学家认为，动物有着丰富的情感生活，每种动物也都有自己独特的情感表达方式。但是动物无法用人类的语言来表达自己的情感，在电影中，如果需要表达比较复杂的情感时，动物就被拟人化呈现。所以，电影中的动物情感一部分是来源于动物的真实情感；另一部分则是来源于制作团队的艺术创造。动物情感在电影中的应用，也丰富了电影艺术的创作表达。

动物情感在电影中的表达方式，可以从内容和形式两个维度来进行研究，在内容上，动物的“戏份”应该被设置在恰当的位置上，如果动物担任电影的主要角色，那就要准确的在情节模式上设置动物所处的地位；如果动物是作为次要元素存在，那就要准确的捕捉动物的神情，以起到推动叙事的作用。对于表现动物，意象的设置也是塑造动物形象的主要因素，不论是自然意象还是人工意象，它所生发出的“言外之意”会极大地丰富动物的情感表现。此外，对于动物表情行为的细节捕捉也是表现其情感的一个手法。在形式上，俯拍、特写等拍摄手法的运用；镜头以动物视角来拍摄；对于动物出场的把控；影像和声音的组接和设计、烘托等手法的运用，都是表现动物的情感的形式技巧。

基于生态学、伦理学的理论，重视研究电影中动物情感的表达，可以有助于人们对于动物权利的关注，使人们以平等的视角来看待动物，敬畏生命，推动动物身体和情感意识的解放。同时，电影中塑造的众多动物形象也可以使人们反思自己破坏生态的行为，转变思想，创造人与自然的和谐共生的新局面。

参考文献

（一）期刊论文

- [1]陈接峰：《嗅觉奇观：动物电影非人视角的文化意义》，《当代电影》，2019 年 07 期。
- [2]李芳：《真爱物语—电影里的动物情感》，《电影》，2007 年 02 期。]
- [3]刘静：《电影艺术中人与动物的情感剖析—〈零下八度〉中的狗与人》，《电影文学》，2011 年 17 期。
- [4]陈可唯：《另类生命影像：动物电影论略》，《电影评介》，2008 年 12 期。
- [5]王友鸿：《〈一条狗的回家路〉的镜语表达解读》，《电影文学》，2020 年 02 期。
- [6]刘希瑞：《〈一条狗的回家路〉的生态批评解读》，《电影文学》，2019 年 15 期。
- [7]吴艳华：《生态批评视角下雅克阿诺的动物电影》，《电影文学》，2015 年 16 期。
- [8]国宁：《人化与异化：欧美动物主题动物电影中“人”的身份认同》，《电影评介》，2020 年 09 期。
- [9]张成龙、吉平：《少数民族题材电影中的动物意象叙事》，《电影评介》，2019 年 08 期。
- [10]年悦：《今村昌平电影的动物隐喻与民族叙事》，《电影文学》，2019 年 11 期。
- [11]朱慧：《叙事伦理、社会镜像与生态摹拟：电影中的动物形象的多元文化意蕴》，《电影评介》，2020 年 11 期。
- [12]乔今：《日本动物题材电影的银幕风格及审美需求》，《电影评介》，2016 年 17 期。
- [13]康晓萌：《〈猩球崛起〉系列科幻电影的动物形象》，《电影文学》，2020 年 11 期。
- [14]周雨蕾：《论人的异化与反叛—从电影〈天注定〉的动物隐喻出发》，《山花》，2014 年 10 期。

- [15]刘昌奇：《百兽率舞—2000 年以来的欧美电影动物形象研究》，《文化艺术研究》，2018 年 02 期。
- [16]周玫：《生态美学视域下的动物电影》，《名作欣赏》，2011 年 29 期。
- [17]黄亚明：《电影〈卡拉是条狗〉对现实与人性的解读》，《电影文学》，2014 年 07 期。
- [18]滕继果：《美国电影〈忠犬八公〉热播的启示》，《电影文学》，2014 年 06 期。
- [19]侯雨颀：《爱之〈战马〉》，《电影评介》，2012 年 16 期。
- [20]全荣哲：《让—雅克阿诺电影艺术解读》，《北京电影学院学报》，2015 年 02 期。
- [21]夏占红：《缺失与寻找，救赎与回归—浅析中国动物电影的叙事与情感表达》，《环球首映》，2019 年 07 期。
- [22]李星杰：《东西方动物题材电影异同》，《学术探讨》，2011 年 07 期
- [23]邵晰：《浅析动物纪录片中的人文情感表达》，《艺术科技》，2015 年 04 期。
- [24]晁春莲：《日本动物题材电影的治愈系特征》，《日语学习与研究》，2013 年 04 期。
- [25]张子平，雷欣悦：《电影〈狼图腾〉的叙事隐喻解析》，《三明学院学报》，2016 年 01 期。
- [26]李永泉：《探源动物题材电影在艺术创造中的意象表达的转变》，《东方收藏》，2020 年 12 期。
- [27]王丽娜：《基于齐文化的莫言小说中动物意象解析》，《黑龙江教育学院学报》，2019 年 05 期。
- [28]张学松，《从意象构建看建安与盛唐风骨》，《北京师范大学学报》，1999 年第 5 期。
- [29]王澄霞.《论“狼道”的社会学和文化学内涵：兼评姜戎小说〈狼图腾〉》.文艺理论与批评.2014 第 6 期。

（二）学位论文

- [30]陈可唯：《另类生命影像-崛起的动物题材电影初探》，南京师范大学，2007 年。
- [31]丁旋：《中外动物主题电影审美追求探析》，广州大学，2016 年。
- [32]咸悦：《动物题材电影现状及人文内涵研究》，东北师范大学，2010 年。
- [33]张培培：《日本动物主题电影研究》，华中师范大学，2013 年。
- [34]何子婵：《BBC 野生动物题材纪录片影像叙事探析》，西北大学，2015 年。
- [35]陆超伟：《〈狼图腾〉的文化人类学解析》，兰州大学，2007 年。
- [36]曹钰：《奥斯卡最佳动画长片中角色的情感表达方式研究》，陕西科技大学，2019 年。
- [37]黄雯怡：《生态学视域下西方动物伦理思想研究》，南京林业大学，2018 年。
- [38]陈佳冀：《中国文学动物叙事的生发与建构——以新时期文学（1978-2008）为重点》，上海大学，2001 年。
- [39]袁飞：《生态视野中的动物叙事》，吉林大学，2009 年。
- [40]韩凌心：《好莱坞电影中动物的权利意识研究》，山东师范大学，2020 年。

（三）著作

- [41]戴锦华：《电影批评》，北京大学出版社，2015 年。
- [42]邵清风、李骏、俞洁：《视听语言》，中国传媒大学出版社，2019 年。
- [43]杨远婴：《电影理论读本》，北京联合出版公司，2017 年。
- [44][匈]巴拉兹贝拉：《电影美学》，何力 译，中国电影出版社，2008 年。
- [45][澳]彼得辛格：《动物权利与人类义务》，曾建平 译，北京大学出版社，2009 年。
- [46]宋家玲：《影视叙事学》，中国传媒大学出版社，2007 年。
- [47][美]HG 威尔斯等：《感情动物—行动的爱和探索的美》，伍菡卿译，中国电影出版社，1986 年。
- [48][苏]弗雷里赫：《银幕的剧作》，富澜译，中国电影出版社，1979 年。
- [49]许南明、富澜、崔君衍：《电影艺术词典》，中国电影出版社..1986 年。

[50]彭吉象：《影视鉴赏》，北京.高等教育出版社，1998 年。

[51][英]查尔斯·达尔文：《人与动物的情感》，余人等 译，四川.四川人民出版社，1999 年。

（四）网络来源

[51] 《那些以动物为主角的电影原来是这样拍出来的》，
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1596008669810305252&wfr=spider&for=pc>。

[52] 《教你如何进行动物摄影创作》，
<http://www.fsbus.com/sheyingjiaocheng/1430.html>。

（五）外文文献

[53]J • D • Logan: The Source and Aesthetic Value of Permanency in Art and Literature, The Philosophical Review, 1991—7.

[54]Benjamin B:Facing the Voile ,American Cinemantographer, 2013—11.

[55] L. Kremer: The nuts and bolts of animal emotion, Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 2020-5.

[56]Laura Sanders:Mice express a range of emotions, 2020-5

[57]Hichem Naar:Emotion: Animal and Reflective, 2019-12

致 谢

伴随毕业论文的写作完成，我的研究生生活也接近尾声。很喜欢吉林艺术学院这所大学，它教会了我以艺术的眼光审时度势，站在理论的高度理解文化艺术。特别幸运能够结缘戏剧影视学院，也很享受充实的三年研究生时光。在这里，我想真诚地感谢屠志芬老师在论文写作的过程中给予我的帮助，也感谢所有老师的辛苦付出。

同时，我也要感谢本文引用的学者们的专著和论文。没有这些学者研究成果的启发和帮助，我将无法完成本文的最终写作。在这一点上，我也要感谢我的朋友和同学，他们在我写论文的过程中给予了我很多有用的资料和热情的帮助！由于我的学术水平有限，论文难免有不足之处。欢迎各位老师和同学批评纠正不足之处。