

摘 要

宠物题材纪录片源自动物纪录片。然而，动物纪录片格外偏爱野生动物，这使其并未对我们身边的伴侣动物进行应有的关注。因此，我们不仅根据中国社会目前所处的城市化和工业化的时代背景，即当下“宠物非人与人类”之间正处于日益蓬勃的关系建构中。结合人文社科领域的“动物转向”，更以自身养宠的生命体验将研究对象选择为“宠物题材纪录片”，以“人宠关系”为研究的具体切入点。

通过对三个主要问题的思索，即宠物题材纪录片呈现了什么样的人宠关系、宠物题材纪录片的人宠关系又是如何被呈现的、未来宠物题材纪录片中的人宠关系呈现又将如何发展，进行四方面的逻辑串联。而文章的逻辑是这样层层递进的：我们先从影像市场中宠物题材纪录片的类型特征里引出“人宠关系”，接下来对宠物题材纪录片的“人宠关系”进行探讨，而这种关系正是被纪录片“拟人化呈现”的，最后我们对宠物题材纪录片的人宠关系结合目前类型发展相对成熟的宠物短视频影像和动物哲学进行思索。

首先，从宠物题材纪录片的类型特征中引出“人宠交互”的核心主题，并从中引出论点“人宠关系”。宠物题材纪录片的类型特征包括以下四个方面：人宠相处模式的核心主题、直接电影的纪实方法、多元化的表现对象、主观主义的审美价值。第一，人宠相处模式的核心主题。我们认为这一核心主体是在“空间生产”的特定场域中得以产生，我们将“空间生产的实践”作为一个大的集合，那么其中的“具体情境”则是它的子集，只有在空间实践的具体情境下，人宠相处的新关系模式才能得以产出。第二，直接电影的纪实方法，宠物题材纪录片的旁观式风格包含了“监控影像”和“跟随拍摄”这样两种具体的措施。第三，多元化的表现对象。以宠物作为题材类型，就必然涉及非人类的宠物和与宠物相关的人类，那么前者又可以细分为三大类：家养的普通宠物、服务类的工作动物、另类的宠物；后者可以按其与宠物连接的关系进行细分：与宠物相关的职业人群、宠物饲主群体、受助的边缘群体。第四，主观主义的审美价值。我们认为人类想要理解非人类物种的情感，只能采用“以我观物”——以人类主体的审美眼光去感知非人类。

其次是对该题材类型所呈现的“人宠关系”进行阐释，我们对宠物题材纪录片呈现的三种人宠关系进行论述，即家庭、权力和情感关系。并对这些关系的产生原因进行基于三种关系的分析，即人与宠物之间出现“类亲属”的家庭关系，是因为人类主动对理想的自我和人际关系进行投射。人与非人从“驯化到被驯化”的权力关系，是不同时代人类动物观的逐渐变迁所导向的。正是由于人际之间陪伴与爱的情感缺失，导致了人类对自己的伴侣动物敞开，在它们那里寻回了归属与爱。接下来我们对这些关系的现实意义进行探讨，我们发现宠物已经作为我们日常社交的一种粘合剂，而我们与宠物之间的情感关系是受消费主义殖民的催化，在与宠物相遇的过程中，我们的家庭空间和家庭关系被重构，而“人类中心主义”的威权则被打破。

再次，针对“宠物题材纪录片如何对人宠关系进行呈现？”这一问题的思考，我们认为纪录片是通过视听语言、情感与人文关怀的传递进行“拟人化”呈现的。在万物皆媒的时代，采用修辞术的古希腊语言和东方的文体可以看作是媒介，那么纪录片的视听语言也可以采用修辞对受众进行劝服。我们将把“拟人化”的“视觉修辞”引入宠物题材纪录片的视听文本分析，并探讨这种拟人手法的使用是如何实现“移情—共情—人文关怀”的。当然，部分宠物题材纪录片对于“拟人”的滥用导致了不加以正确劝服和视听娱乐化的滥觞，我们尝试对这种拟人化进行批判，因为纪录片不仅仅是一面反映现实的镜子，更是一把锤击现实的锤子。我们要“以片行事”带领我们的人类同胞们走出“人类中心主义”的歧途，思考人与非人之间跨物种关系的更多可能性。

最后，如何在纪录片创作实践、学界视野、现实生活三方面思考宠物题材纪录片的人宠关系，我们试图对其进行实践之思、跨界之思和现实之思。

此刻，让我们放下“人类中心主义”的傲慢并跨越物种的界限，去重思过去对现实生活中“人宠交互”所产生的偏见。使用人文社科关于“动物问题”的理性之思，重新审视“人宠关系”的现象，这恰好是宠物题材纪录片要试图劝服作为人类的我们的。

关键词：宠物题材纪录片，人宠关系，拟人化，类亲属，动物转向

目 录

摘 要	I
Abstract	III
目 录	VII
绪 论	1
(一) 研究背景	1
(二) 研究缘起、对象和问题	2
1.研究缘起.....	2
2.研究对象.....	2
3.问题的提出.....	2
(三) 文献及文本回顾：从动物题材纪录片到宠物题材纪录片	3
1.动物题材纪录片的创作概况.....	3
2.动物题材纪录片研究综述.....	8
3.宠物题材纪录片与宠物的影像呈现.....	11
(四) 研究方法	16
(五) 研究意义及创新之处	17
1.研究意义.....	17
2.创新之处.....	18
第一章 宠物题材纪录片的特征	19
(一) 人宠相处模式的核心主题	19
(二) 直接电影的纪实方法	20
(三) 多元化的表现对象	22
(四) 主观主义的审美价值	24
第二章 宠物题材纪录片中的人宠关系	27
(一) 宠物题材纪录片中的人宠关系类型	27
1.家庭关系：跨物种的类亲属.....	27

2.权力关系：从驯化到被驯化的主奴转换.....	28
3.情感关系：对归属与爱的需求.....	30
(二) 宠物题材纪录片呈现人宠关系的原因分析	31
1.家庭关系方面：人类对理想自我和人际关系的投射.....	31
2.权力关系方面：人类动物观的变迁.....	32
3.情感关系方面：陪伴与爱的情感缺失.....	33
(三) 宠物题材纪录片中人宠关系的现实意义	34
1.宠物作为日常社交的粘合剂.....	34
2.消费主义殖民化的情感培养.....	35
3.家庭空间与家庭关系被重构.....	36
4.人与动物之间的“人类中心主义”被打破	36
第三章 宠物题材纪录片对人宠关系的拟人化呈现	39
(一) 拟人化的视听语言	40
1.视觉语言：作壁上观的观察眼睛.....	40
2.听觉语言：直接陈述与非直接陈述的纪录片声音组合拳.....	47
(二) 拟人化的情感共鸣和人文关怀的传递	50
(三) 镜子还是锤子：对拟人化呈现的批判	52
第四章 对宠物题材纪录片中人宠关系的思索	55
(一) 短视频创新人宠交互的实践之思	55
(二) 学界探讨人宠关系的跨界之思	56
(三) 建构跨物种多元关系的现实之思	57
结 语	59
参考文献	61
附 录	65
致 谢	75
攻读学位期间的科研情况	77

绪论

（一）研究背景

当下，随着宠物“萌社交”的流行，人与动物的关系进入到一种人类中心主义的破局，非人类中心的视角倡导一种：“你养了一只动物的同时，你的动物也在养一只人”的人宠关系。当下对于动物的纪实影像呈现，使得动物曾经的使用价值转变为具有陪伴功能的类亲属，人已经变成了猫奴和铲屎官等甘心做动物奴仆的称谓。这其中不乏消费主义对新型人宠关系的倡导。《2022 年全球宠物市场白皮书》对全球宠物市场发展趋势和东南亚潜力宠物市场进行了概览，自 2019 年疫情爆发以来，疫情难挡“它经济”，宠物为人类提供的情绪价值日益凸显，宠物行业也迎来“黄金时代”，全球宠物行业整体保持高速增长趋势。^①2021 年城镇犬猫数量、城镇宠物主数量、城镇宠物主消费市场规模增速恢复至疫情前水平。^②2022 年我国宠物饲养中犬猫仍为主流占比 75%，二线及以上城市 19-30 岁青年人是主要养宠人群，城市女性宠物饲主占比 80%，女性更愿意饲养宠物。^③伴随着“它经济”的火热，宠物表情包、宠物元素的商品等都成为吸引消费者的符号——研究动物、观察动物只是我们人类权利的一种指标，也是一种我们与它们之间的一种差异指标，^④“动物在未来的人类社会中将无所不在”。^⑤作为互联网之父的伯纳斯被人问起最出乎意料的应用是什么？他的回答也同样令人出乎意料，竟然是小猫咪。国内外纪录片也将关注的视角和拍摄的对象引向宠物，形成了一定量产的宠物题材纪录片。

^① 飞书深诺. 2022 年全球宠物市场白皮书[EB/OL]. <https://www.fxbaogao.com/detail/3463865>, 2022-11-18.

^② 派读宠物行业大数据平台. 2021 年中国宠物行业白皮书（消费报告）[EB/OL]. <https://pethadoop.com/#secondPage>, 2022-01-18.

^③ 亚宠研究院. 宠物行业蓝皮书——2022 中国宠物行业发展报告[EB/OL]. <https://56846744.yoopay.cn/item/19391>, 2022-10-19.

^④ 冯欣. 动物纪录片研究[M]. 社会科学文献出版社, 2014:203.

^⑤ 张嘉如, 肖湘平. 动物资本与垃圾动物：纪录片的救赎与希望[J]. 鄱阳湖学刊, 2017(01):97-108+128.

（二）研究缘起、对象和问题

1. 研究缘起

从学术研究、现实生活、个人经历，纪录片与短视频的影像内容生产四个方面来进行回答我们为什么研究此选题。

首先，学术研究方面，关于动物题材纪录片的研究将关注点大都聚焦在了展现圈养动物和野生动物的科教片，以及野生动物题材纪录片的相关研究上，却对宠物题材纪录片的研究不偏爱，宠物题材纪录片多是一盘散沙似的以不成体系的单个文本分析为主。其次，在现实生活中，全国两会人大代表第四次提案《反虐待动物法》的制定、社会新闻舆论对虐待动物的道德谴责、到宠物经济的崛起，如星巴克的猫爪杯、宠物 app 等商品的出现、在以宠物消费搭建的城市空间中，出现了像猫咖、宠物医院、宠物美容院、宠物殡仪馆等以宠物为媒介的空间场所，再到赛博的拟像世界里，宠物表情包及宠物短视频的类型多元，供给我们日常“云”养宠物和“云”吸宠物等的宠物社交的流行——宠物与人之间总是产生着各种各样的日常交互，宠物早已超越了刚被人驯化时使用价值的凸显。再次，对个人经历来说，作为一位养猫且常年在 B 站上关注动物短视频的人类，对动物的生活习性有些了解，特别是对猫咪的喜爱难以言表。最后，从纪录片以及短视频平台内容生产上看，国内以纪录片作为载体开始出现像《宠物医生》、《小宠当家》、《离不开你》、《一千零一夜》、《动物诊疗室》、《喵记》、《花哥的猫之城》等关怀宠物生命、关注兽医职业和流浪动物等宠物题材纪录片。而平台短视频内容生产方面，以自身“云吸宠物”的短视频作为媒介也开始出现在人们的生活中。

因此，作为资深宠物饲主的我，结合自己的纪录片研究方向，对不被学术研究偏爱的宠物题材纪录片进行关注。

2. 研究对象

研究对象为宠物题材纪录片，切入点为纪录片所展现的人宠关系。

3. 问题的提出

本文框架的架构是根据问题意识来进行思考和逻辑连接的。本研究的问题意识是对三个主要问题的思索与逻辑追问，宠物题材纪录片呈现了什么样的人宠关系？宠物题材纪录片的人宠关系又是如何被呈现的呢？宠物题材纪录片的人宠关系呈现未来又如何

发展呢？本研究是基于这样一种思路对三个问题意识进行四方面的逻辑串联的，从宠物题材纪录片的类型特征引出人宠关系、对宠物题材纪录片的“人宠关系”进行探讨、这种关系是被纪录片“拟人化呈现”的、展望该题材类型对人宠关系呈现的发展之思。首先，通过该题材的类型特征引出人宠相处模式的核心主题呈现，引出论点；其次，是对于“该题材类型所呈现的人宠关系”进行论述，本文对纪录片所呈现的三种“人宠关系”进行阐述、对这些关系产生的原因进行基于三种关系的分析、对这些关系的现实意义进行探析。再次，针对“宠物题材纪录片如何对人宠关系进行呈现？”的问题思索，本研究认为纪录片是通过视听语言、情感与人文关怀的传递进行“拟人化”呈现的。最后，未来该题材类型纪录片中的人宠关系又如何能在学术、纪录片创作、现实生活方面发展，将对其趋势进行思索。

（三）文献及文本回顾：从动物题材纪录片到宠物题材纪录片

本研究基于对宠物题材纪录片这一影视艺术进行探索，但所搜集到的文献及专著并没有对宠物题材纪录片这一艺术领域成体系的理论基石铺垫及完整的研究阐释，因此本文将从相关领域进行文献的搜索及阅读工作。从以下三方面进行文献及文本的梳理工作：第一，动物题材纪录片的创作概况回顾；第二，动物题材纪录片的研究综述；第三，宠物题材纪录片与宠物的影像呈现。

1. 动物题材纪录片的创作概况

人类文明伊始，动物就以图腾符号的印记陪伴我们至今。对于动物影像的回顾，^①研究者们总是以媒介技术的发展变迁进行时期的划分，可分为：活动影像萌芽的默片时代、有声电影时代、电视时代、彩色电视时代、互联网时代。在进行回顾前通过对两个问题的思考：动物题材纪录片究竟源起于何？又是如何发展的？本文将西方与中方的动物题材纪录片进行创作概况的回顾。

第一，西方动物题材纪录片的创作概况。

^① 对动物影像较为系统的回顾有以下四篇文献专著：Derek Bousé 的 *Wildlife films* 专著中，在附录部分（第 195-222 页）列举了野生动物及自然历史的顺时回顾。冯欣的《动物纪录片研究》的根据 *Wildlife films*，在其上编第二章“纪录片镜头中的‘动物’：历史、影像、概念”对动物影像按照技术发展所呈现的模式化进行了系统回顾。张甘戩在其硕士论文《动物形象及动物观的媒介建构与重塑》第一章动物影像的发展中对东西方动物影像进行了回顾。王琦，刘星伶的《媒介变迁视域下动物题材纪录片创作理念的流变》从媒介技术变迁的角度对动物题材纪录片做了清晰的梳理。本文以两部专著和两篇文献为基础进行动物题材纪录片的文本回顾。

对于第一个“源起于何？”的问题，本文认为先驱们三次伟大的实践尝试对之后该题材类型的纪录片发展起到了奠基作用。首先，美国麦布里奇最先对动物影像进行了大胆的尝试，使用12台相机以每秒12帧的快门速率拍摄了“奔跑的马”（1872），使得动物纪录片的人为操控和摄影棚拍摄成为可能，之后他尝试对狗、猪、骡子等家畜进行拍摄，这些动态影像成为《家养动物研究》的拍摄对象。其次，法国自然历史学家马黑用自己发明的摄影枪，拍摄从高处反身跳下的猫（1882），使得对动物的观察不必以屠杀动物为前提，生物科学的影像观察成为可能。为自然环境下纪录野生动物的行为奠定基石，之后的生态纪录片、科学纪录片都可将源头溯源至此。最后，德国电影家斯科拉达诺夫斯基的《袋鼠的拳击》（1895）、在柏林节日公映的动态图像《德拉瓦尔先生和袋鼠箱子》（1895）、法国卢米埃尔兄弟的《猫咪拳击》（1894）使得娱乐性成为人们观看此类影像的兴趣，也奠定了动物题材纪录片“拟人化”手法的创作理念。以上三次伟大实践将动物引入影像的视界，为动物题材纪录片的制作提供了技术支持。

伴随着对该“题材类型发展”的问题意识，结合发展过程中所出现的新疑问：究竟是哪些影像文本引起了人们对该类影像的好奇心和开启对生命的无限探索呢？《多佛的深海》（1892）中海浪的呈现引起了观众对自然题材极大的兴趣，这也是第一部收费观看的自然历史题材的影片，它的成功，标志着接下来动物题材纪录片的如火如荼。笔者认为有以下三类片子为动物题材纪录片的成熟和多元化做出了贡献，它们分别是：第一类是在电影在诞生之后，欧洲开启了以动物为拍摄对象的纪实短片创作，德国人奥斯卡制作的《在养鸡场上》（1898）和《柏林动物园的幼狮》（1898）是该类纪录片的萌芽之作，奥利弗·派克的《在鸟岛上》（1907）和《圣基尔达岛上的人和鸟》（1908）延续了先驱们对动物的科学观察，是未来欧洲自然生态题材纪录片展现现实世界，即格里尔逊所说的“打造自然的锤子”，专注影像创作的艺术个性并对现实世界进行思考，具有社会意义。第二类是一系列“喂养片”的同类剧情出现，美国人在19世纪末到20世纪初拍摄了《喂养海狮》《喂鸽子》《喂大象》，最后一部是《在远程轰炸机中喂海豹》（1910），由于镜头单一，所以喂养系列很快夭折。但“喂养片”以标准化批量生产和纪实娱乐的商业盈利模式成为美国探索频道的内驱力，也体现了受众对未知自然生命的好奇心。第三类是一系列具有吸引力的以血腥和暴力主旨呈现的“猎杀片”，代表人物有弗拉哈迪、卡尔·阿克力、P. J. 瑞内、约翰逊夫妇等。《猎杀白熊》（1903）是第一部猎杀片，之后出现了一系列的以狩猎、探险、猎奇呈现人类中心主义的影片，如弗拉哈迪的《北方

的纳努克》（1922）、《阿兰岛的人》（1931）、《路易斯安那州的故事》（1948）展现了人与海豹、鲨鱼、鳄鱼搏斗的同时，也呈现人与哈士奇、狐狸、小鸡、浣熊之间温情的故事，但是动物在这里并不是主角，对远方的探险才是主要表现对象。对动物的影像科考总是伴随着残忍的杀戮，20世纪初，P. J. 瑞内的《非洲狩猎》呈现狩猎的过程的追逐画面，获得了高票房，使其成为未来十年内最赚钱的影片。马丁·约翰逊夫妇的《追踪非洲野生动物》采用非人道的方式刺激动物，当动物被逼至绝境，他们开始进行拍摄，最后由人去射杀动物，从而呈现动物死亡时的一系列的反抗及反应。当然约翰逊夫妇的技巧也引起了对纪录片伦理的批判。这类“猎杀片”体现了人类对自然和非人类生命的征服。至此，动物题材纪录片的三种模式：狩猎、科教与叙事探险已基本成型。^①之后进入到了拟人化发展阶段，在这个阶段有最值得一提的一个事件与两部影片。一个事件指的是：当人们开始棚拍野生动物纪录片时，造假也如期而至，由迪士尼拍摄的《白色旷野》，虽然斩获了奥斯卡“最佳纪录长片奖”，但是片中所呈现的旅鼠跳崖是在摄影棚内，人工造景环境下将旅鼠放在传送带进行的拍摄；这种非法行为后来也遭到了禁止，但却屡禁不止，在之后《冰冻星球》（2011）和《人类星球》（2011）中的造假门，也引起人们对纪录片真实性及伦理的隐忧。两部影片是《兰戈》（1931）和《塘鹅的私生活》（1934），前者可能是第一部现代意义上的动物纪录片，黑猩猩作为主角，将孤儿与动物家庭元素进行脚本创作；后者将动物拟人化，动物生活仅仅是人类生活的镜像。

专业的频道和机构的出现使得动物纪录片的创作逐渐成熟，以英国 BBC 自然历史部（NHU）、美国的探索频道（DCI）和国家地理频道的“动物星球”、美国迪士尼为代表。首先，英国广播公司的自然历史部是伴随着二战结束，电视进入家庭的大环境创立的。在演播室时代，BBC 创造了七个“第一”，分别是：1. 将动物第一次搬进了演播室，《看》（1953）和《动物园探奇》（1954）取得可人的收视。2. 可移动摄录设备出现后，BBC 在 1957 年第一个成立了专门拍摄自然与野生动物题材的部门 NHU。3. 首次招募到了生物、考古、人类学、艺术多学科的专家和人才进行专业题材纪录片的创造。4. 艾瑞克·施比斯拍摄了第一部彩色野生动物纪录片《未知森林》（1961），首次开了对野生动物观察的科学纪录之先。5. 大卫·爱登堡首次作为主持人出现在自然环境下与动物互动并进行科普工作。6. 20 世纪 60 年代首次开创不涉及人类和人类社会，纯粹展现野生动物最自然生存状态的“蓝筹”动物纪录片。7. 拍摄了第一部真正意义上的电视剧式的动物纪录片《大

^① 冯欣. 动物纪录片研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2014: 54.

猫日记》(1996)。其次,是美国的探索频道(DCI)的“动物星球”和国家地理频道。DCI认识到动物题材纪录片是消除国别、文化、种族、年龄等差异的新类型。1996年,世界上唯一以动物题材纪录片播出的频道“动物星球”开播,而它的受众是全世界的人,格局之大将商业盈利的目光放眼全球。而国家地理频道更是将这类非虚构的动物纪录片当作娱乐化的快销品,将动物人化,进行“拟人化”动物故事的叙事。最后,20世纪30年代美国迪士尼机构,开始投拍动物纪录片,将童话故事与纪录片进行结合,这类动物纪录剧情片受到了孩子的喜爱,营造了一个乌托邦的童话世界。如,第一部迪士尼“真实生命历险”电影《海豹岛》(1948)、《小松鼠》(1958)、《小熊历险记》(1963)等将“拟人化”、“动物明星”、“故事化”手法发挥至淋漓尽致。

通过对动物题材纪录片创作概况的部分文本进行回顾,发现动物题材纪录片朝向科普性、娱乐化、满足受众的猎奇心理这三个方向不断发展。在未来发展的过程中娱乐优先于其它两者,使得动物题材纪录片更具有趣味性和吸引力。

第二,中国动物题材纪录片的创作概况。

西洋影戏初入中国,国人就开始了拍摄影像的尝试。在“影戏”时代(1895-1921)商务印书馆便开始了以呼应自己出版图书为目的,实现教育意义的教育片的创新。涉及到动物影像的有两部《驱灭蚊蝇》和《养蚕》。《驱灭蚊蝇》记录了南京东南大学附设的昆虫局在当时所创造的一种消灭蚊子苍蝇的方法,放映时配合卫生演讲而进行,充分考虑观众的兴趣,融知识于生动的形象之中。^①在烽火时代(1932-1949),《西藏巡礼》(1940)展现了喀拉平原上的牛羊群及自然地理风貌。^②“东影”在摄影棚拍摄出品了我党领导下的第一部科学教育片《预防鼠疫》,联系现实生活背景进行创作,其内容如下:日本侵略军为在二战中打细菌战,曾在东北秘密试验,造成了东北地区连年发生鼠疫灾害,给人民带来了极大的苦难。《预防鼠疫》用通俗的手法分析了鼠疫的来源和危害性,推广了在当时条件下几种简易可行的预防方法,为解除人民痛苦和推广科学教育起到了很好的作用。开创了党领导下的科学教育片创作的历史。^③英雄时代(1949-1983)羽奇对动物的生活习性活动特点观察仔细入微,在银幕上创造有情节性的科学教育,既生动又有说服力,深受观众,特别是青少年学生的喜爱。《根治水稻害虫——三化螟》、《淡水养鱼》获得文化部1955年优秀影片金质奖章和威尼斯第一届国际科教片电影节

^① 方方. 中国纪录片发展史[M]. 北京:中国戏剧出版社,2003:24.

^② 方方. 中国纪录片发展史[M]. 北京:中国戏剧出版社,2003:85.

^③ 方方. 中国纪录片发展史[M]. 北京:中国戏剧出版社,2003:142.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/918016015102007005>