

童真世界的美学探索与情感体验 ——以动画《男孩、鼹鼠、狐狸和马》为例

郑梓钊, 陈丽文

深圳大学教育学部, 广东 深圳 518060

DOI: 10.61369/SDME.2025210037

摘 要 : 近些年, 随着动画产业高速发展, 对挖掘动画作品深层次内涵与主题情感越来越重视, 动画《男孩、鼹鼠、狐狸和马》这方面表现得比较出色。《男孩、鼹鼠、狐狸和马》凭借深厚的主题内涵、精美的画面以及独特的叙事风格, 使其成为能够引发共鸣、触动人心的优秀作品, 进而在保护童真世界的基础上, 不断提升儿童的审美素养。对此, 本文首先分析《男孩、鼹鼠、狐狸和马》事件、场景, 接着阐述《男孩、鼹鼠、狐狸和马》对白的特点与象征意义, 以期对相关研究者提供一定的参考与借鉴。

关 键 词 : 童真世界; 美学探索; 情感体验; 《男孩、鼹鼠、狐狸和马》

Aesthetic Exploration and Emotional Experience of the Childlike World — Taking the Animation "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse" as an Example

Zheng Ziyang, Chen Liwen

Faculty of Education, Shenzhen University, Shenzhen, Guangdong 518060

Abstract : In recent years, with the rapid development of the animation industry, more and more attention has been paid to exploring the deep connotations and thematic emotions of animation works, and the animation "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse" has performed quite well in this aspect. With its profound thematic connotations, exquisite pictures and unique narrative style, "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse" has become an excellent work that can arouse resonance and touch people's hearts, thereby continuously improving children's aesthetic literacy on the basis of protecting the childlike world. In this regard, this paper first analyzes the events and scenes of "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse", and then expounds the characteristics and symbolic meanings of the dialogue in "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse", hoping to provide certain reference for relevant researchers.

Keywords : childlike world; aesthetic exploration; emotional experience; "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse"

一、《男孩、鼹鼠、狐狸和马》事件、场景分析

(一) 事件与场景的定义

“事件”是由实体、动作、时间和场景这四个要素共同组成的一个完整的动态过程。事件是由动作引发的, 事件经过艺术加工表现了人物成长的过程, 从而构成情节^[1]。

“场景”是指时间中的空间, 是展开剧情和刻画人物的特定空间环境。它包括动画片中除角色以外的所有景物设计, 如角色的生活场所、道具、社会环境、自然环境及历史环境, 甚至背景中的群众角色。场景会随着时间的变化而改变, 围绕角色并与之互动^[2]。

(二) 主要事件与场景分析

1. 主要事件的强度分析

主要事件:

(1) 男孩初遇鼹鼠: 男孩在雪地里初次遇见鼹鼠, 并在树上

与鼹鼠聊天。

(2) 遇到狐狸: 男孩和鼹鼠走到溪边, 被狐狸盯上。狐狸伺机从树下捕猎他们, 但失败了。

(3) 解救狐狸: 狐狸被陷阱困住, 男孩和鼹鼠将它解救出来。

(4) 狐狸救鼹鼠: 鼹鼠玩耍时不慎滚落水中, 狐狸及时解救了落水的鼹鼠。

(5) 结识马: 大家与马结识, 并一起玩耍, 开始寻家之旅。

(6) 安慰男孩: 在寻家途中, 男孩落水, 大家一起安慰他。

(7) 经历暴风雨: 男孩、鼹鼠、狐狸和马共同经历了一场暴风雨。

(8) 马的心事: 暴风雨过后, 马吐露心事, 并载着大家一起飞上天空, 在空中发现了家的位置。

(9) 送男孩回家: 大家一起送男孩回家, 最后男孩选择留下, 与鼹鼠、狐狸和马一起欣赏星空。

在小男孩与鼯鼠初遇的开场部分中，角色间气氛温和且温馨，而雪地的环境暗示着男孩内心的孤独与迷茫；狐狸出场给整体氛围增添紧张和压迫感，当他们发现困住的狐狸并将去拯救它的时候，所表现出来的善意，增强了情感张力；鼯鼠掉进水里时狐狸毫不犹豫地跳下水去营救他，这一行为与之前的情节相呼应，充分表现了角色的成长与感情的深化，在动画中也属于情感高潮部分；马的介入使情节本身变得更加平静，也对即将开展的新历程起到过渡作用，为后续情节作了比较好的铺垫；男孩落水后其他角色对男孩进行安慰，整体呈现温情的氛围，情感强度减弱，为后续人物内心情感的更深层表露提供空间。随着动画高潮部分不断推进，四位主人公一起经历了狂风暴雨，并且最大限度地强化了团队合作意识，持续加深了彼此间的信任程度，马经历了这场风暴之后也打开心扉，展开翅膀带领大家一起飞向天空，形成了视觉和情感上的双高潮，寓意着家的向往与心灵净化。在动画结尾，大家送男孩回家，然而男孩却选择留下，在朦胧星空之下圆满地完成了这段旅程，展现了男孩对于情感归属的理解^[3]。

2. 主要场景分析

主要场景：白茫茫的雪地、大树下与大树上的、雪地小山丘、小溪的岸边、有陷阱的树林、白天有阳光的树林、雪地的全景、傍晚有夕阳的雪地、沿着河流的路、黑云渐布的天空、暴风雨夜的树林、黑色森林旁的雪地、霞光灿烂的天空、与灯火人家相距不远的雪地、星空下的雪地。

作品的场景设计富有童话意象与美感，借助自然环境、光影变化与空间转场，以“童真”之表象承载深层的美学思考^[4]。每一个场景蕴含独特情绪与艺术氛围，以此结构出作品的主题内容及其逻辑关系。透过场景的视角，刻画出男孩、鼯鼠、狐狸和马的向外看，向内求，向前走的自我成长过程。作品在“星空下的雪地”中落幕：厚厚的雪地连接着繁星闪烁，由近至远，大大小小的脚印铺成一条深浅交错、和谐有序、无忧无虑的小路，如童年般天真而自由，构成一幅意象化的“归途”。正如《彼得·潘》中的经典对话：“你现在为什么不能飞，妈妈？”“因为我长大了，小亲亲。人一长大，就忘了怎么飞了。”作品以童趣之笔触碰心灵深处的柔软，以温柔画面回应成人世界中被遗忘的信念与幻想。艺术是想象的翅膀，艺术化的场景承载着童真的力量与美好。

二、《男孩、鼯鼠、狐狸和马》对白的特点与象征意义

（一）对白的特点分析

1. 对白的出现与故事情节契合，避免违和感

《男孩、鼯鼠、狐狸和马》这部动画，在情节推进中巧妙地融入富有哲理性的语言，使故事、哲理与情感三者融为一体，和谐相辅，恰好对应了中国传统审美思想的“兴”，正如钟嵘所言：“文已尽而意有余，兴也。”同时，“兴”不仅是情感激发的过程，也是审美再创造的过程，其也能引导观众随着画面变化产生一系列情感波动，对动画进行深层次的心理内省，思考动画中蕴含的思想情感^[5]。另外，尽管动画中的对话较少，却意味无穷，观众自

然而然地产生共鸣。语言和语境的融合，使《男孩、鼯鼠、狐狸和马》突破传统语言叙事的束缚，形成了言外有意、情景生情的美感空间，确保观众在潜移默化中完成情感体验与精神认同，实现从欣赏到感悟的审美升华。

2. 以角色对话承载哲理表达，弱化说教性

作品通过角色间的对话传达哲理，而不是直接说教。角色们在交流中自然而然地探讨善良、害怕、家和爱的主题，避免了生硬的说教。这种对话形式让观众在潜移默化中接受这些概念，并通过角色的互动加深理解和感动^[6]。

例如：

“男孩：你说过最勇敢的话是什么？”

“马：‘帮帮我。’求助于人不是放弃，而是代表拒绝放弃。”

“鼯鼠：有时候我想说‘我爱你们所有人’，但我发现这很难。”

“男孩：是吗？”

“鼯鼠：是的。所以我会说‘我很高兴我们都在这里’之类的话。”

“男孩：好的，我很高兴我们都在这里！”

这段对话中，角色以平等、诚恳的方式探讨“勇气”这一抽象主题：马强调主动寻求帮助的价值，鼯鼠则提出表达情感本身就是一种勇敢。这些观点兼具哲理性与情感温度，观众在看似日常的对话中自然而然地受到触动和启发。整段交流仿佛一场苏格拉底式的讨论，既发人深省，又避免了直接灌输式的表达，使哲理与叙事达到和谐统一。

3. 对白具有哲理性和普世性

对白在语言风格上虽显朴素简洁，却蕴含深刻的哲理意蕴与普世关怀。

例如：

“当你觉得无法控制局面，就专心想着眼前那些你爱的东西，暴风雨总会过去。”

在追逐梦想的过程中，我们都会遇到困难、挫折和打击，也许我们会因此停下脚步。这时，走出困境需要的是向内专注，而不是向外指责和抱怨。

“狐狸：我经常觉得，我说不出有趣的话。”

“马：诚实就是一件有趣的事。”

这段简短对话揭示了个体认同与自我接纳的重要性。狐狸的言语流露出对自我表达能力的焦虑，折射出现实中许多个体在社会交往中常感到的自我否定。而马的回应则超越表面安慰，指出诚实本身即具价值，它不仅是一种个性特质，更是一种值得珍视的人格力量。这种“价值反转”的表达，鼓励观众重新理解自我存在的意义，并认同自身的独特性。这里对话超越了具体的情节，它表现了人类共同的心理需求^[7]。

（二）对白的象征意义

整理作品的部分对白，可以将其分为八种类型，分别为爱与关怀、勇气与力量、智慧与成长、接纳与宽恕、希望与坚韧、感恩与喜悦、善良与同情、人生的哲理，如表1所示。

作品构建了一个以“爱”为核心的精神体系。“家”的意象被重新定义，不再是具象的空间，而是指向人与人之间深刻的情感联结，揭示了“爱”的三重维度：作为根基的接纳、作为过程的互动、以及作为超越性的精神升华^[8]。语言绝对不只是工具而已，其中还包含了许多价值观念、文化特性，因此在分析全片的对白与情节表达时，要挖掘其中隐藏的象征意义，那就是“爱”的本质呈现，体现出情感表达的高度统一^[9]。

表 1 作品部分对白分类表

爱与关怀	“有时我觉得你比我更相信我自己。”男孩说。“你会追上 的。”马说。 “我们都需要依靠别人。” “你说过最勇敢的话是什么？”男孩问。“求助。”马说。 “爱并不总是容易的，”马说，“但它是最强大的力量。” “爱有一种引导我们回归自我的方式。” “有时候，爱意味着在你想紧握的时候放手。”
勇气与力量	“勇敢不是没有恐惧。勇敢是感受恐惧、怀疑、不安，却仍坚 信有更重要的东西值得前行。” “当我们的心受伤时，我们该怎么办？”男孩问。“我们用友 谊、共同的泪水和时间温暖他们，直到他们重新充满希望和快 乐。”马说。 “可怕的是，有时我们会相信它。” “不知道所有答案也没关系。” “当事情变得困难时，记住你是谁。”“我是谁？”男孩问。 “你是被爱的。”马说。
智慧与成长	“最大的幻觉，”鼯鼠说，“是生活应该完美。” “对生活的好奇是迈向非凡生活的第一步。” “生活很难，但你是被爱的。” “当我们面对恐惧并拥抱未知时，我们会成长。” “比较自己与他人是最大的浪费时间。”鼯鼠说。 “最伟大的秘密隐藏在最不可能的地方。”
接纳与宽恕	“我们最大的自由之一是我们如何反应。” “没有人是你，这就是你的力量。” “宽恕是我们能给予自己最大的礼物之一。” “做你真正的自己，而不是世界想要你成为的人，需要 勇气。” “我认识的大多数老鼯鼠都希望他们少困于恐惧，多追随梦 想。”
希望与坚韧	“当生活感觉黑暗时，记住即使是最小的光也能有所不同。” “暴风雨不会永远持续，太阳总会再升起。” “有时候最难的部分不是放手，而是学会重新开始。” “继续前进。你做得比你想象的要好。” “我们还有很长的路要走，”男孩叹道。“是的。但你不妨看 看，我们已经走了多远。”马说。 “当乌云来临时……继续前进。”

各个主题下的对白，最终都指向爱的核心表达。爱与关怀被视为情感的核心，象征着人与人之间的连接和归属感；勇气和力量则象征着面对挑战时的内在决心和毅力；智慧与成长强调通过经验和反思实现个人成长的重要性；接纳与宽恕强调找到内心的平静和谐；希望与坚韧强调在困境中保持信心和持久努力的重要性；感恩与喜悦提醒观众关注生活中的美好和享受小幸福的重要性；善良与同情体现了爱的普遍性和向外延展的能力，是对陌生人、弱者甚至世界的无条件关怀；最后，人生的哲理象征着经

验和智慧的积累^[10]。

三、结束语

总而言之，《男孩、鼯鼠、狐狸和马》以其深刻的思想情感与独特的艺术风格，构建了一个充满哲理与童真的美学世界。作品通过对事件、场景与对白等元素的细致刻画，将其深厚的美学价值直观地呈现给观众，最终共同营造出一个内涵丰富、哲理深邃的童真世界，使观众产生强烈的情感共鸣。

艺术审美能够让人不受任何干扰，摆脱任何限制。这部作品不仅在视觉上给人以美的享受，更在情感和思想上引发了观众的深刻共鸣，实现了艺术的最高境界——让人动心，让灵魂经受洗礼。作品提醒我们，在简单的生活场景中，也能发现自然的美、生活的美和心灵的美。

参考文献

[1] 邱炳皓, 李星雨. 风格化动画设计中的美学研究 [J]. 文学艺术周刊, 2024, (24): 76-79.
[2] 营士田. 色彩美学视域下的新国潮动画电影分析 [J]. 魅力湖南, 2024, (06): 34-36.
[3] 周星, 吴英华. 当下国产动画电影的多元题材与情感转向 [J]. 西部文艺研究, 2024, (06): 7-12.
[4] 厉曼婷. 新媒体语境下中国实验动画的美学研究 [J]. 喜剧世界 (上半月), 2024, (12): 130-132.
[5] 刘玲麟, 刘海波. 新国风动画电影中诗意美学的建构与传播 [J]. 新闻爱好者, 2024, (10): 62-64.
[6] 程千龙. 三维动画场景中色彩的情感表现功能 [J]. 艺术大观, 2024, (29): 82-84.
[7] 费凡. 动画角色设计中情感表达的艺术手法 [J]. 明日风尚, 2024, (14): 110-112.
[8] 侯秀雨. 国产动画电影伴随文本的意义生成：文化内涵、情感符号与观众互动 [J]. 电影文学, 2024, (10): 33-37+51.
[9] 陈婧怡. 《男孩、鼯鼠、狐狸和马》：青春期自我认识的隐喻 [J]. 中学生博览, 2024, (12): 74.
[10] 路易斯. “治愈式旅途片”的深层寓意探索——评《男孩、鼯鼠、狐狸和马》[J]. 喜剧世界 (上半月), 2023, (10): 69-71.