

微观世界的生态寓言——《The Secret World of Arrietty》中生态乌托邦的构建

王嘉旋

香港大学，中国 香港 999077

DOI:10.61369/HASS.2025080027

摘 要： 在全球生态危机日益加剧的当下，如何重新思考人与自然的关系、构建可持续的生存想象，成为重要议题。作为日本动画界最具生态意识的创作者之一，宫崎骏及其所主导的吉卜力工作室长期致力于通过影像叙事探索人与自然的共生可能。《The Secret World of Arrietty》（2010）延续了这一创作传统，但其独特之处在于，它将视角下沉至一个由微型小人族构成的隐秘生态系统。借助对这一微型社会的细致描绘，影片不仅呈现出生态美学上的想象力，更隐含着深刻的生态哲学思考。

关 键 词： 微观世界；生态寓言；乌托邦

Ecological Fables of the Microcosm —The Construction of Ecotopia in "The Secret World of Arrietty"

Wang Jiaxuan

The University of Hong Kong, Hong Kong, China 999077

Abstract： At a time when the global ecological crisis is intensifying, how to rethink the relationship between humans and nature and build a sustainable imagination of survival has become an important issue. As one of the most ecologically aware creators in the Japanese animation industry, Hayao Miyazaki and his Studio Ghibli have long been committed to exploring the possibility of symbiosis between man and nature through video storytelling. "The Secret World of Arrietty" (2010) continues this creative tradition, but its unique feature is that it sinks the perspective into a hidden ecosystem composed of tiny little humans. With the help of a detailed depiction of this miniature society, the film not only presents ecological aesthetic imagination, but also implies profound ecological philosophical thinking.

Keywords： microcosm; ecological fable; utopia

一、生态意识下的空间重塑

在《The Secret World of Arrietty》中，小人族所构建的生存空间不仅是对现实尺度的缩小复制，更是一种生态意识下的空间重塑。影片通过对微观环境的细致描绘，构建出一个与人类社会迥异的生态系统，在这个系统中，空间被重新定义，物质被循环使用，技术与自然达成某种和谐共生。小人族的生活场域主要集中于人类生活空间的“边缘地带”，例如地板夹层、墙缝、排水管等。这些在宏观世界中被忽视甚至视为废弃的空间，在微观视角中却成为他们生存资源的宝库。影片通过一系列细腻入微的场景设计与物件使用，将小人族的微观世界具象化为一个独立于人类社会、却又深度嵌入其中的生态子系统。

在小人族的生活里，每一件“借来”的物品都被赋予新的意义与用途：纽扣变成桌面，针成为武器，邮票成了装饰画。不仅如此，影片中小人族的“家”设计本身就是对废弃空间的再利用典范。藏身于地板夹层的住所由瓶盖、纽扣、牙签等人类所认为的废品拼贴而成。室内的灯光靠手摇发电，湿度则由苔藓调节，构成一个无需外部能源、近乎自给自足的生态单元。可以说，影

片中的物品使用逻辑彻底颠覆了现代社会以“消费到弃置”为核心的物质观。小人族的世界中，一针一线皆有用，每一件物品都经过精心挑选、改造与延续使用。这种看待事物的方式与宏观世界中的过度生产与浪费形成鲜明对比。小人族所依赖的是一种极简且循环的物质美学，强调物品的再利用与重新赋值。这种零废弃伦理不仅体现了极高的资源尊重度，也形成了对主流消费主义价值观的温和抵抗。正如 Bennett 曾描述的“*But they were all there just as they were, and so I caught a glimpse of an energetic vitality inside each of these things, things that I generally conceived as inert.*”（Bennett 5）影片让观者重新认识日常物品的潜能与价值，进而激发对“物”的新的尊重与思考。此外，还值得注意的是影片中特别描绘了一个基于苔藓湿度调节的“微气候系统”。这种不依赖电力与大型系统的湿度调节机制，反映了小人族在技术选择上的生态理性，他们不试图操控自然，而是顺应、模拟并嵌入自然过程，从而达到在最低干预情况下的最优生存状态。

Mridha 曾在文章中表达“*Ecocinema such as The Secret World of Arrietty effectively communicate their ecological and*

environmental meanings through a combination of cognition, emotion, and affect.” (Mridha —— 246) 这一微观生态乌托邦的构建方式背后隐含着一种生态哲学：真正的生存不是对自然的征服，而是对空间的细腻感知与深度利用。^[1]

在前文对《The Secret World of Arrietty》中微观生态乌托邦的分析基础上，本文进一步尝试将影片所体现的生态理念转化为视觉化的再创作实践。基于小人族微观世界的生态逻辑与生存哲学，我以空间的极小化、资源的循环利用与人类遗弃物的再生想象为核心构想，亲自设计了三组具有生态寓意的微观世界绘画，分别为：都市缝隙中的生态绿洲、撒哈拉沙漠里的生态地窖，以及漂浮在太平洋上的生态平台。艺术作品不只是再现生态问题，更是参与其中、提出的对话的一种方式。（Magrane 167）这三幅作品不仅是对影片中“隐藏空间”概念的延伸，也是对当代如太平洋垃圾泛滥、沙漠气候极端化等生态危机语境下生态想象可能性的积极回应。

深入剖析《The Secret World of Arrietty》所构建的微观生态乌托邦及其意涵的传递过程，斯图亚特·霍尔的编码—解码理论也提供了极具启发性的透视镜。这一理论深刻揭示了如这部动画电影类的文化产品，绝非意义透明的容器，而是创作者基于特定社会语境、意识形态立场与美学选择，将复杂意义精心“编码”进视听符号系统的动态实践。观众则并非被动接收者，而是依据自身所处的社会位置、拥有的文化资本、生活经验以及既有的价值观念，对接收到的符号信息进行主动的“解码”。（Hall 59）将这一理论框架应用于《The Secret World of Arrietty》，不仅能更清晰地阐释其生态理念的编码策略，更能理解其作为文化文本如何在受众层面激发关于生态危机的差异化思考与回应。

宫崎骏作为意义的生产者与编码者，其核心意图在于将一套与主流工业文明消费伦理相悖的生态生存哲学嵌入动画叙事的视听细节之中。这种主导性意义的编码首先鲜明地体现在对“空间”的颠覆性诠释上。小人族并非栖息于人类所珍视的广袤自然或宏伟建筑之中，而是顽强地扎根于人类居住空间的缝隙，例如地板之下、墙垣之内、管道之间。这些在宏观人类视角下被漠视、遗忘甚至视为废弃的边缘地带，通过电影精妙绝伦的镜头语言与场景设计，被彻底编码为充满秩序、温暖与生命力的核心场域。当 Arrietty 的家被呈现为由瓶盖、纽扣、邮票、牙签等人类废弃物精心构筑的温馨居所时，一种强烈的空间伦理被传达出来：空间的价值非因其宏大或专属，而在于感知的深度与创造的智慧；所谓废弃空间，实则是未被发现的潜能之地。这种编码直指现代社会空间扩张与资源独占的痼疾，倡导一种去中心化的、尊重边缘的空间生态观。其次，电影通过小人族“借东西”的核心行为完成了对“物质”意义的创新性编码。这种行为绝非偷窃的隐喻，而是构建了一套建立在最小化索取、最大化循环利用与对物本身深切尊重基础上的物质观念。每一件被借来的人类物品都在小人族手中被赋予全新的生命与功能，其物质生命得以延续而非终结，例如大头针化为御敌的武器，邮票成为墙上的艺术，方糖转为珍贵的储备等。电影借此编码了一种彻底的物尽其用生态伦理，构成对消费主义挥霍文化有力的控诉。再者，小人族的技

术选择体现了其生存哲学的最小干预态度。他们的独特技术，如手摇发电照明、利用苔藓生物学特性调节微气候、收集雨水，其精髓不在于对自然的强力征服或大规模改造，而在于深刻理解自然规律后，以精巧的方式模拟、适应并嵌入自然进程。这种技术的编码是追求以最低的能源消耗与生态扰动实现生存的最优化，技术被定位为促进共生的工具，而非支配自然的武器。这一编码旨在与工业文明依赖化石能源、大规模工程干预自然的技术伦理形成鲜明对照。^[2]

二、重建生态秩序

（一）都市缝隙中的微观绿洲：在废弃中重建生态秩序

这幅作品灵感直接来源于《The Secret World of Arrietty》中小人族对家中缝隙、墙角、地板下空间的再利用行为。在影片中，Arrietty 一家将尘封角落转化为温暖、秩序井然的生活空间，强调了微型生物与边缘空间之间的亲密关系。本绘画延续了这一“再神圣化被遗弃空间”的理念，选取现代都市高楼外墙的结构缝隙为背景，将被视为城市死角的空隙转化为一个嵌入式的微型生态系统。作品中以玻璃瓶、PVC 管等“人类废弃物”为基础构建植物生长环境，既回应了小人族“借用”策略中的材料重组逻辑，也表达了对工业文明废墟中自然再生力的信念。瓶中水培、雨水毛细输送与生物互利网络共同构成一个最小单元的生态循环系统，具有反工业化、反空间浪费的生态寓意。这副设计是一种微缩的城市生态替代方案，也是一种对城市冷硬结构之中生命缝隙的审美想象。

Mini Ecological Utopia A Micro-Oasis in the Urban Crevice

The ladybug crawling on wet moss shows that the insect has established a good symbiotic relationship with its environment.

PVC pipes are spliced together to form a spiral stand on which vines twine, and miniature pots adapted from cans bloom with purple pansies hanging between the leaves.

Discarded glass bottles are connected in series to form vertical hydroponic columns, in which micro-vegetables are planted, and drops of water slowly trickle down from the mouths of the bottles to drip into the cistern.

Wet moss stays the water flow and purifies it, giving the vegetables an environment to grow.

Dragonflies hover over the cisterns, which provide a place for them to reproduce.

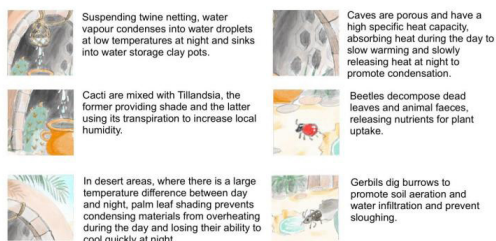
The glass bottles are linked to pipes through which rainwater is collected to infiltrate the roots of the plants, and the purified water enters the pipes.

（二）荒漠地窖：极端环境下的共生智慧

“荒漠地窖”的绘画模型则着眼于全球气候变化带来的干旱化趋势，模拟了一个高度节能、以地形和生物协作为基础的生态

庇护单元。在《The Secret World of Arrietty》中，小人族依靠与环境的紧密结合，以及对自然细节的极致感知，在人类看不见的缝隙中生存下来。这幅画这种极致不干预的生存哲学，以沙漠地窖为基础结构，强调对自然温差、湿度和材料属性的充分利用。在设计上，陶罐冷凝水系统、网兜集水、沙鼠挖掘与昆虫分解，共同构建起一个由不同物种协同维系的微型生态循环。这种结构体现出一种生态美学上的极简主义精神，即在极端匮乏中维系多样性，在技术最少的条件下维持生命秩序，呈现出另一种乌托邦的可能面貌。

Mini Ecological Utopia A Cellar Oasis in the Sahara Desert

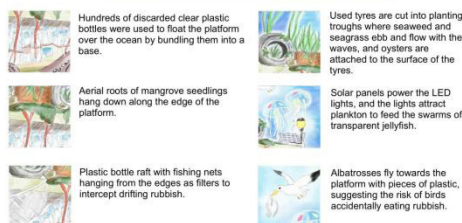

（三）海洋漂浮平台：污染中的再生寓言

“海洋漂浮平台”则是在对海洋塑料污染现状的批判基础上，提出的一个寓言式生态修复模型。影片中 Arrietty 家族所使用的“废弃物再生逻辑”是本作品的关键参考，或许我们能在人类抛弃之物中寻找生存可能。“Yet, the power that humans wield is unlike any other force of nature, because it is reflexive and therefore can be used, withdrawn or modified.”在这一视角下，人类成为塑造地球生态未来的主动因子，承担着前所未有的生态责任。在平台构造中，塑料瓶不再是垃圾，而成为支撑生态系统的浮力单元，发光藻类赋予废弃物新的生命能量，红树林幼苗、水母与海龟等海洋生物在此平台上共生，形成新的食物链与繁殖空间。作品试图表达一种人类可选择“撤回”破坏路径，提

出污染物可逆转转化为生态资本的设想，转向共生、修复的生态态度。同时，空中信天翁衔着塑料碎片的意象，则保留了对生态灾难的反思张力，使乌托邦想象不脱离现实批判，而成为生态艺术中的伦理对话。

Mini Ecological Utopia A Floating Platform in the Pacific Ocean

三、艺术实践

《The Secret World of Arrietty》及其所激发的艺术实践，其最深远的价值或许超越了具体的空间设计策略或其构想的物质循环技术，而在于迫使我们直面一个根本性的生态哲学命题：如何在承认并尊重地球上其他生物独立存在与内在价值的前提下，重构人类在生命网络中的位置，并建立一种真正的跨物种伦理？小人物族的存在本身即是对根深蒂固的人类中心主义的尖锐挑战。他们并非背景中可有可无的装饰性元素，而是被赋予了完整文化、复杂情感、独特语言以及明确生存诉求的智慧物种。他们要求拥有占据那些即使是微小的、边缘的生存空间的权利，以及对自身生活方式的选择权。他们的存在迫使在电影中以 Sho 及其家庭为缩影的人类必须正视他们的存在，并承担起对其生存的伦理责任。电影中 Arrietty 与 Sho 之间建立的那份脆弱、试探性却又无比珍贵的联系，正是这种跨物种沟通、理解与责任承担的故事性呈现，象征着他们突破物种壁垒、走向伦理共存的可能路径。

参考文献

- [1]Bennett, Jane. "Vibrant matter: A political ecology of things." Vibrant Matter[M]. Duke University Press, 2010.
- [2]Gossin, Pamela. "Animated Nature: Aesthetics, Ethics, and Empathy in Miyazaki Hayao's Ecophilosophy." [J].Mechademia: Second Arc, vol. 10, 2015, pp. 209-34. JSTOR, <https://doi.org/10.5749/mech.10.2015.0209>. Accessed 2 May 2025.