

混亂卻純淨的土地 「犬之島」

蔡佳妤 文

2018/10/14

以下影評含有部分劇情，請斟酌閱讀。

這是一個貼切生活的故事，即便內容是在述說20年後的日本，電影整體帶給我們的是一個想法的碰撞。對於世人來說，小孩是一個純淨的靈魂，他未經汙染，忠於自己的夢想，也勇於向眾人發聲；相反來說，為了在社會生存，大人會去追求名利和權勢，來保住自己的地位。但或許每件事沒有絕對的善與惡，而是端看整體，來發掘真正的好與壞。

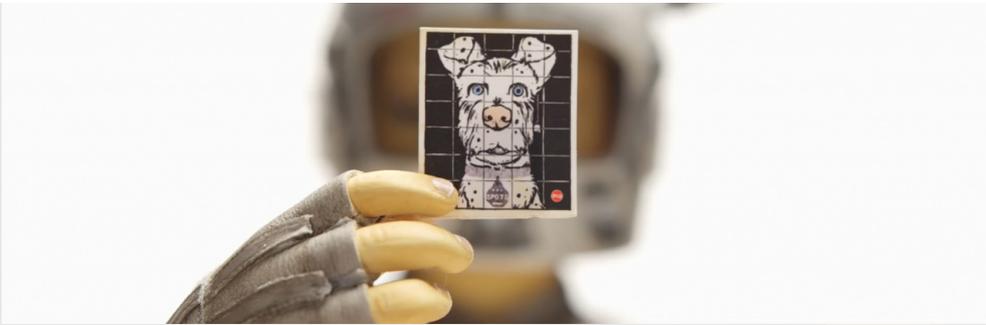
這是一本幽默卻又沉重的故事書

電影整體分為前導和分段章節的故事。由充滿日本元素的鼓聲，帶領觀眾漸漸進入情節之中。並將在骯髒的垃圾島尋找斑點 (Spots) 和繁華城市做對比，強化畫面上的衝突。

我覺得從表面來看，它是一個溫馨感人的小故事，它在探討親情和友情，親情的連繫是不會斷的，友情令我們互相扶持度過難關。但在深入探討之後，會發現其實這些表象看似輕鬆，隱藏的卻是另一片天地。親情的反面只是束縛以及永遠無法脫離的血緣關係，人沒有大愛，還是只會愛自己的朋友，不會理會與自己不相關的人，也不會到處關心任何人。

孩子與大人 相互影響的力量

宮崎駿曾說過：「孩子的眼神，讓我相信這個世界上還有著純真。」在這個世界裡，孩子是一張未經汙染的白紙，他們充滿著純淨的氣息，讓人覺得他們所做一切是很單純美好的。生活中，我們也時常認為小孩說的話就是最誠實、不經修飾的，因為孩子是純真的，他們的思想是不帶一層利益的關係。他們的純真，讓他們有勇氣和信心去堅持或是做自己想做的事情，他們是感性的，所說和所做的都是出自於真心誠意的。

小林中為了尋找斑點踏上旅程。(圖片來源 / [YouTube預告截圖](#))

反面來說，當我們成長以後，脫離父母之後，需要靠自身養活自己，進而我們的心思會著重在這個物質生活的世界。我們可以為了養家活口去做自己不喜歡的工作，也可以為了得到敬仰與權勢去爭鬥。思考事情的時候，反而會更加著重在理性的層面，為了獲得利益而努力，但也會害怕自己出錯而畏縮。為了生存，大人反而難以兼顧自己喜歡的事情或是自己的理想。在這個世界中，他們大部分只是屈服在利益和權勢而活。

小林市長頒布緊急命令

小林市長驅逐狗到垃圾島。(圖片來源 / [YouTube預告截圖](#))

在劇中就是呈現小孩和大人相反的價值觀，小林中 (Atari Kobayashi) 這個小男孩可以為了他的愛犬遠赴垃圾島，而他的養父小林市長 (Mayor Kobayashi) 卻是那個將城市中的狗全部驅除的人。再加上，相對於民眾的沉默，當地的學生卻代表著社會反對的聲音。

我認為小孩和大人這兩者，分別代表著人的感性和理性。當我們產生感情，這些感情會支持我們做我們想做的事，不管有什麼困難好像都無法阻擋我們向前進。我們會變得勇敢，也會產生自信讓自己堅持下去。相對來說，長大之後面臨到要自食其力的問題，對於一個人來說不得不多一些心思，來保護自己，讓自己生存下去。這時的我們會以自己為最優先，以追尋利益為主，不敢反抗權勢，不敢在社會上發聲。看似理性的想法，卻讓自己陷入爭奪權力和沉默螺旋 (Spiral of silence) 的環境之中。

犬之島上的狗 無悔的付出

狗在生命中一直是我們最好的朋友，牠們忠誠於主人，傑佛瑞·麥森 (Jeffrey Masson) 說過：「狗若愛你，就會永遠愛你，不論你做了什麼事，發生什麼事，經歷了多少時光。」，即使主人是一個壞人，牠們也會無條件的忠於他和愛他，同時也不會隨便離棄主人。甚至狗對我們所展現的都是最真誠、最善良的一面，把牠們的一切喜怒哀樂都展現出來。

小林中與幫助他的五隻狗踏上尋找斑點的旅程。(圖片來源 / [YouTube預告截圖](#))

在垃圾島上的狗們為了活下去，會因一包廚餘互相爭鬥，但是牠們的內心都是善良的，因為他們感受到小林中的真誠，也感受到以前的主人給予的溫暖，進而去幫助他。牠們都曾擁有過主人，也被這位小男孩的舉動所感動，所以就算赴湯蹈火也要協助他找到自己的愛犬，並義無反顧地陪伴他到最後一刻，即使這趟旅程可能是一條不歸路。

我覺得在這個劇中沒有比狗更真誠善良的動物，台灣動物行為學專家戴更基在《狗狗這樣教，主人好輕鬆》中提到：「現在的社會裡，人與人之間冷漠的態度，還比不上與狗之間相處的那份真誠。」對於我們來說，與狗相處時少了思考，一層虛偽或是為了利益生存的思想。因為牠們展現出來的是忠心、誠實，讓我們可以卸下心中的那層防備，像是回到一切最初的本心與牠們互動。

善惡並沒有定論

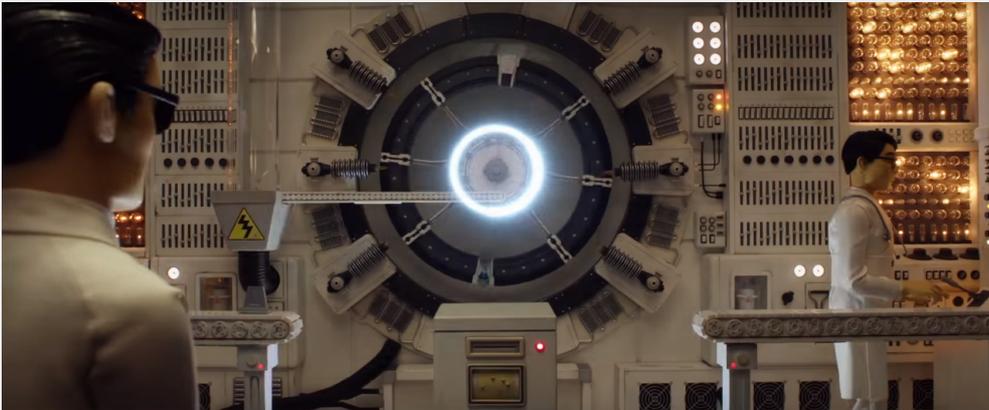
孔子曾提到「吾以言取人，失之幸之；以貌取人，失之子羽。」，代表著表面所看到的不一定是真實，而真實是有可能隱藏在深處的。縱然孩子在我們眼中是一群單純可愛的人，但是他們所做的一切真的如我們所看見的無目的或是無害嗎？大人真的只是做盡壞事的人嗎？

我覺得在《犬之島》中，縱然整體刻畫的是一個溫馨的故事，裡面卻摻雜著人的本性，小孩雖然充滿感性，卻只關心與自己相關的事物。就像小林中一開始並不理會幫助過他的狗的生死，學生們只是反對小林市長的聲音，他們並沒有為了狗

認為斑點死在垃圾島上，小林中直接開飛機回去城市。（圖片來源 / [YouTube預告截圖](#)）

相反來說，劇中還是有一位願意在沉默螺旋下為狗發聲的科學家，他提出對狗有善的發言，同時也成功研發出治療犬流感的疫苗，希望眾人對狗的反感可以降低。

科學家在檢驗犬流感的疫苗。（圖片來源 / [YouTube預告截圖](#)）

這部劇不僅是小孩和大人交互的關係，也代表著意見不同產生的衝突，最後占有權勢的人看似成功掌握一切，卻在最後輸給初心。看似美好的結局，所隱藏的寓意卻是令人難以捉摸的，到底讓小林中擁有權位是好是壞，他拋下昔日的朋友斑點。讓我重新去思考，看似單純的面容下，他能保證在面對世界時不失初心，做一個顧全大局、以整體利益為重的市長嗎？

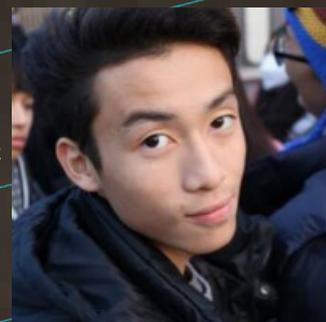
我認為在生活中善與惡是互相交雜，也是互相拉扯的關係。人是沒有絕對的善與惡，因為大部分的人都是為了自己所信念的事物而活。華特·迪士尼曾說：「不管怎麼樣，大人不過就是長大了的小孩。」大人因為要生存而產生惡意，但是自己所擁有的純淨的心或是想要拋開自身去幫助別人的善念，其實都是存在的。

《犬之島》用詼諧的方式，逐漸引導我進入這個沉重的故事之中，讓我反思在這個的社會中，該如何去分辨和認定善與惡。同時也引起我去思考，我是否能找到利益和堅持自己想法、夢想的平衡，做一個為自己也為別人而活的人。

縮圖來源：[福斯影片 20th Century Fox官方粉絲團](#)

記者 蔡佳妤

編輯 黃俊軒