

《阿凡達》電影中的敘事結構

戴富榮

南華大學文學系碩士班一年級

摘要

本論文以詹姆斯·卡麥隆編劇與執導，並於 2009 年上映的電影《阿凡達》為研究主題，將電影劇情視為一個文本，並且參照格雷馬斯(A·J·Greimas)在《論意義：符號學論文集》當中所提出的符號學矩陣之理論，研究與分析電影《阿凡達》的敘事結構；而本論文透過電影中幾位重要角色的研究與分析，將其分成「《阿凡達》的表層結構」與「《阿凡達》的深層結構」等兩個章節進行討論，並試著參用符號矩陣來呈現其分析結果，而我們分析出了電影的敘事結構背後想傳達的人與大自然之間的關係。

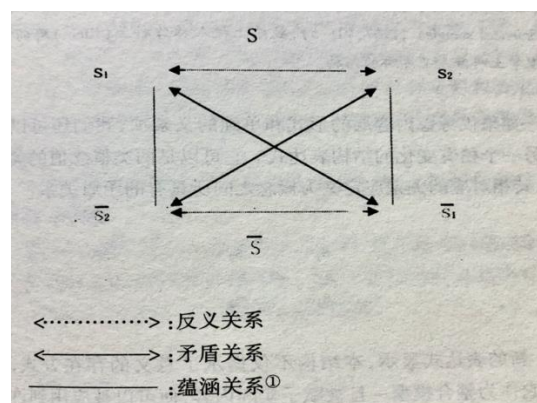
關鍵詞：阿凡達、敘事結構、格雷馬斯、符號學矩陣

一 前言

許多對於敘事結構的研究上，大多針對小說、散文、詩這三種傳統文體類型來進行研究與探討，原因在於這三種文體類型都有幾個共通點：在出版上，是屬於大眾觸摸得到、感受得到的實體書籍；在呈現上，都是由「文字」經過描述的加工，轉化而成的文學語言所呈現；最後，都是由作者創造一個故事敘事者的身分，即某個角色，或將自己變成一名敘事者，例如詩的寫作方式，試圖將自己的思想透過故事當中的敘事者將其傳遞，進而達到傳達給讀者的企圖。然而在電影這方面反而較為特殊，它並不是藉由「文字」書寫而呈現的文本作品，而是透過演員的肢體動作之聚合體，即肢體語言，將劇本變異成如同現實生活般的形式，再加上導演對電影的剪輯視角上的轉換，使其呈現出既實體又抽象的文本作品。

而本文認為「敘事結構」是指一部作品透過一名或多名敘述者，以某一人物的視角去敘述所看到的發生之事件，並且這發生之事件會存在作者透過作品裡的角色來傳遞自身想傳達的某種意識，進而從接受者的角度上，在本文裡指的是觀看電影的觀眾，在接受的同時會感受到故事人物在表層上與深層上的兩種象徵意涵，而這兩個層面的象徵意涵會自動呼應作者想傳達的意識，從而組合成一個完整的敘事結構。

由於格雷馬斯(A·J·Greimas)¹ 在 1970 年發表的《論意義：符號學論文集》上提出一個敘事分析的方法，是將敘事結構轉化成一個矩陣圖，將文本中的人物角色切分成兩個對立面，並藉此方法從中分析出人物角色在表層上與深層上的象徵意涵，其理論方法後來被後人稱之為「符號學矩陣」如下圖：

此符號學矩陣理論方法，格雷馬斯(A·J·Greimas)認為：「在沒有任何語義投入的情況下，如果設定 S 在其最初被理解時的平面語義軸上存在的話，那麼他就必然與 S-對立。」²，所以，從上圖的符號矩陣來看，S1 與 S2 的對立、S2-與 S1-的對立、S1 與 S2-的對立、S1-與 S2 的對立，再加上 S1 對 S1-的否定、S2-

¹ Algirdas·Julien·Greimas, 1917~1993, 結構主義符號學家。

² 李廣倉《結構主義文學批評方法研究》，湖南大學出版社，2006年，4月，第203頁。

對 S2 的否定，一共構成了六組二元對立的關係。

格雷馬斯的符號矩陣理論方法的提出，使其理論不僅止於文學敘事上的研究，也可以進行多方面不同領域的研究；因此，本研究依據《阿凡達》電影裡的劇情³，將其視為一個文本，並參照格雷馬斯(A·J·Greimas)的符號學矩陣之理論，作為本研究之研究方法。本研究分為「《阿凡達》的表層結構」與「《阿凡達》的深層結構」兩個章節進行討論，在「《阿凡達》的表層結構」這一章節裡，將解析電影裡主要幾個角色：RDA 殖民地採礦公司的私人保安部隊主管—柯邁斯上校、男主角—傑克蘇里和納美族人的文化中心與宗教信仰的靈魂之樹—伊娃三者之間所隱含的表層意涵，從而分析出角色們各自於表層結構這一層上的符號學矩陣之模型；而在「《阿凡達》的深層結構」這一個章節中，將討論角色們在「《阿凡達》的表層結構」裡的表層意涵背後所隱含的深層意涵，從而分析出角色們在深層結構這一層上的符號學矩陣之模型。最後，自我預期能找出一個整部電影的敘事結構背後想傳達的人與大自然之間的關係。

二 《阿凡達》的表層結構

由於電影《阿凡達》的角色在為劇情敘事上有著明顯的表層面與深層面的結構存在，在此「表層結構」意指電影中的角色作為敘事視角，以肢體語言的演技和文本台詞作為敘說故事的方式，傳達電影裡所做的行為在表面上與實際上相矛盾的象徵意涵，但這不是指深層面上的，而是著重於人物角色在做出的每個行為為本身所表達的表層意義，即是表層意涵，而人物角色的表層意涵即為電影在表層上的結構。

本章節專注於表層面上的分析，因此本章節將參照格雷馬斯的符號學矩陣之理論，進而討論影響電影《阿凡達》敘事走向的三個角色，即 RDA 礦產公司的私人保安部隊主管—柯邁斯上校、男主角—傑克蘇里和納美族人的文化中心與宗教信仰的靈魂之樹—伊娃三者之間所隱含的表層意涵，並依具三個角色各自隱含的表層意涵來分析出三個角色各自的符號矩陣之對立關係。

《阿凡達》電影講述的是一個退役的前海軍陸戰隊隊員，為了接替因為意外

³ 由於詹姆斯·卡麥隆於十年前擔任導演與編劇執導的《阿凡達》在 2009 年上映後，立即在全球捲起一陣風潮，因為該部電影為全球的電影製片技術上帶來了嶄新的「革命」。在卡麥隆所編劇執導的《阿凡達》電影的影響下，為全世界的電影產業開啟了 3D 立體視覺特效的電影製作技術，同時也改變傳統電影的觀賞模式，觀眾在觀看電影的時候，要戴上一副鏡片經過特別製作的 3D 眼鏡，這一副眼鏡，或者說這一技術不僅為觀眾在視覺感受上帶來了不一樣的視覺刺激，也突破了傳統電影在技術上和視覺感受上的限制，使全球的電影產業逐漸邁向「3D 數位電影」的方向發展。

而不幸過世的雙胞胎哥哥的任務，前往外星球—「潘朵拉星球」⁴奮力求生的故事。潘朵拉星球上充滿著各式各樣奇特的生命體，有飄浮的地形和發光的生物，以及包容萬象的大自然生態，而星球上還住著近似於人類的土著居民—納美人，是納美人的故鄉。然而在星球上有著一種稀奇的礦產，叫「難得素」，吸引地球的人類前往開採礦產和進行殖民計畫，因此人類企圖迫使當地的納美人遷移，以利開發與殖民。由於潘朵拉星球上的大氣對於人類來說是有毒性的，若不戴上氧氣面罩則無法在當地生活，於是政府以基因工程培養出人類與納美人的混種人—阿凡達⁵，利用意識轉移技術，使研究人員能將意識轉移到阿凡達身上，進而駕馭阿凡達來與納美人進行交流的工作。

（一）柯邁斯上校的表層結構

在《阿凡達》電影裡，柯邁斯上校的身分是 RDA 殖民地採礦公司的私人保安隊的主管，因為是前海軍陸戰隊的退役上校，因此在電影裡他都會被冠上“上校”的稱謂；既然他是 RDA 保安隊的主管，也就意即是軍事行動的指揮者，對與電影中虛構的潘朵拉星球上的土著居民—納美人的叛亂、抵抗則毫不留情，只要是阻礙他進行計畫的人、事、物則都採用殘忍、暴力的方式去解決，所以在電影中，他是故事上反派的角色，為電影的敘事結構帶來了矛盾與對立。

故事一開始，柯邁斯上校找上了男主角—傑克蘇里(本文以下都稱「傑克」)，希望傑克能成為他的幫手，幫助他如何迫使納美人臣服，並要傑克潛入納美人的族群中，學習納美人的語言和文化習俗，成為納美人信賴的人。其文本如下：

柯邁斯上校：「什麼阿凡達計畫都是狗屁，那群天真的科學家什麼都不懂，但這也提供了一個絕佳的時機，一個海陸穿著替身去做偵查，這才是強力組合，我想想就激動不已，這樣一個海陸能提供我要的情報，就在這塊土地上，在敵人的大本營。聽著蘇里，我要你混入那幫野人的內部，我要你取得他們的信任，讓我知道如何逼迫他們就範，要不然的話又該怎麼打擊他們。」⁶

由上可知，柯邁斯上校展現了其殖民統治者的雙面人特色，表面上是要了解納美人的文化知識、研究星球上的奇特生命體，而實際上是要逼迫納美人，甚至整個星球上的生物歸順於地球人，被地球人殖民，或者說是臣服於他。

而在之後的劇情發展上，因為傑克在潛入學習納美人的語言、文化習俗的生活過程中，漸漸的愛上納美人的生活型態，即尊重大自然的生命、把自身與大自

⁴ 在電影《阿凡達》的世界觀中，一個虛構的生存著多元且奇特的生物和擁有豐富稀有礦產的星球。

⁵ 電影中，人類與納美人的基因混種人，亦是人類與納美人交流的工具。

⁶ 節錄自電影《阿凡達特別加長版》，二十世紀福斯，2010年11月，25：33~26：18。

然融合，並且共同生存的生活型態。在這樣的情況下，柯邁斯上校開始懷疑傑克為他效忠的心意，於是再度找上傑克，試圖試探傑克的內心想法。其文本如下：

柯邁斯上校：「你沒有在森林裡迷路吧？你已經兩周沒向我報告了，我開始懷疑你的決心了，在我看來是時候終止任務了。」⁷

從上面電影中的對話句段來看，柯邁斯上校除了懷疑與試探傑克效忠的決心外，也開始為這趟殖民談判協議的行動產生了不耐煩。

依據上述的試探句段，我們看見柯邁斯上校在對談判協議的過程上積累了諸多極大的不滿情緒，因為遲遲沒有結果，或者說柯邁斯上校想聽到的答案，即逼迫納美人就範和如何打擊納美人，所以，在電影中後段的時候，柯邁斯上校直接公開傑克在視頻日誌上的錄影紀錄，讓傑克隱瞞地球人關於與納美人談判協議的結果公諸於世。其文本如下：

柯邁斯上校：「我們可了解他們呢！這多虧了傑克。」

傑克：「他們不會放棄自己的家園，他們不會接受任何條件，他們要什麼呢？低度啤酒？還是牛仔褲？他們不需要我們的任何東西，上頭派我去做的一切只是浪費時間，他們絕不會離開家園樹。」

柯邁斯上校：「既然達不成協議，事情就簡單多了！」⁸

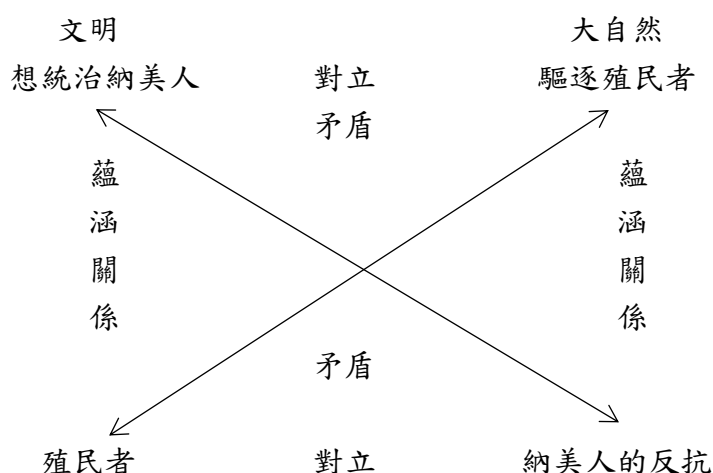
由上面的敘述內容可知，柯邁斯上校對傑克的懷疑心理成真了，不僅知曉傑克已不能再被信任，同時也驗證出傑克已經完全選邊站到納美人的那一方。

於是柯邁斯上校展開了一連串的攻擊行動，先是用摧毀納美人居住的地方一家園樹，之後展開對納美人的全面進攻，而電影最後在追殺意識轉移到阿凡達內的傑克時，卻被想拯救傑克的納美人公主—奈蒂莉用弓箭射中身體而死亡。

因此，從以上的分析我們可推論柯邁斯上校的表層意涵是象徵著帶著科技文明想要教化與殖民潘朵拉星球上生命體的人類。其符號學矩陣模型如下：

⁷ 節錄自電影《阿凡達特別加長版》，二十世紀福斯，2010年11月，1：30：50~1：31：02。

⁸ 節錄自電影《阿凡達特別加長版》，二十世紀福斯，2010年11月，1：45：49~1：46：34。

由上面的符號學矩陣模型可知，柯邁斯上校文明面是「想統治納美人」，其對立的大自然面為「驅逐殖民者」，而「想統治納美人」的蘊含關係為「殖民者」，「驅逐殖民者」的蘊含關係為「納美人的反抗」；至於在「殖民者」和「驅逐殖民者」，以及「想統治納美人」和「納美人的反抗」則互為矛盾關係。

（二）傑克蘇里的表層結構

傑克蘇里是《阿凡達》電影中的主角，原本只是一個雙腳無法站立，必須依靠輪椅才能行走的前海軍陸戰隊的退役軍人。在一次的因緣下，因為雙胞胎哥哥不幸意外身亡，使他繼承了哥哥生前未完成的任務，於是來到了潘朵拉星球上，進而展開了改變他人生的冒險故事。

在初來潘朵拉星球上時，他什麼都不知道，也什麼都不會，甚至被哥哥研究任務的上司訓斥與瞧不起，這時地球人保安部隊的主管—柯邁斯上校找上了他，與他談論並期望他能幫助柯邁斯上校瞭解納美人的習俗，為殖民納美人的計畫的能早日執行。其文本如下：

柯邁斯上校：「什麼阿凡達計畫都是狗屁，那群天真的科學家什麼都不懂，但這也提供了一個絕佳的時機，一個海陸穿著替身去做偵查，這才是強力組合，我想就激動不已，這樣一個海陸能提供我要的情報，就在這塊土地上，在敵人的大本營。聽著蘇里，我要你混入那幫野人的內部，我要你取得他們的信任，讓我知道如何逼迫他們就範，要不然的話又該怎麼打擊他們。你能做到嗎？孩子。」

傑克：「當然，長官。」

柯邁斯上校：「那好吧！孩子，我自有個想法，如果你能滿足我的要求，你輪換回去後，我會想辦法讓人治好你的腿，你自己的腿。」

傑克：「聽起來很棒！長官。」⁹

由上可知，傑克最初只是因為任務的需要，加上柯邁斯上校開出的條件而決意利用阿凡達的替身與納美人進行交流，並學習納美人的語言和生活習慣，以及其文化習俗，同時也能看出傑克在還沒了解納美人的文化時，是站在殖民者的角度去看待納美人與地球人之間的對立衝突。

但是，在潛入納美人的任務行動後，他受到當地的猛獸攻擊而與隊友失聯，卻也因此遇上了納美人的公主—奈蒂莉，進而成功進入納美人族群當中。然而在學習納美人生活習俗的過程裡，漸漸愛上奈蒂莉與納美人的世界，並且開始無法區別進入阿凡達與納美人交流的世界與現實世界的差異。其文本如下：

傑克：「所有的一切都顛倒了，好像那裡才是真實世界，而這裡卻是在作夢。真不感相信才過了三個月，我已經忘卻了以前的生活，我已經忘記了我是誰。」¹⁰

從上面的敘述來看，可以明確的看出傑克不僅對納美人的世界感到眷戀，也開始搞不清楚或者說逐漸忘記自身原本的立場，也就是以地球人的身分調查納美人的文化，找出讓納美人臣服於地球人的方法。

因此，傑克愈來愈喜歡愛潘朵拉星球上各式各樣奇特的生物。在一次的與奈蒂莉結合後，他發現地球人攻擊了納美人的居住地—家園樹，憤而拿起石塊砸爛地球人的設備，此一舉動使得柯邁斯上校決定公開他隱瞞地球人的證據，讓他瞬間在地球人的立場上成為一個叛徒；同時上校決定對納美人的家園樹展開攻擊行動，因而迫使傑克再度進入阿凡達想轉告納美人的危機即將來臨。但是，在傑克向納美人坦白自首後，不僅得不到美人的接納，還被視為叛徒。以下文本如下：

傑克：「艾圖肯，我有話要說。」

艾圖肯：「說吧，傑克蘇里。」

傑克：「強大的邪惡正壟罩著我們，地球人要來了，他們要來摧毀家園樹，你們得走，不染就死定了。」

默特：「你確定嗎？」

傑克：「聽我說，他們派我來學習你們的文化，就為了到那天時，你們能相信我說的話。」

⁹ 節錄自電影《阿凡達特別加長版》，二十世紀福斯，2010年11月，25：33~27：04。

¹⁰ 節錄自電影《阿凡達特別加長版》，二十世紀福斯，2010年11月，1：29：49~1：30：30。

奈蒂莉：「你說什麼？傑克，你早知道這一切會發生嗎？」
傑克：「是的，聽我說，一開始我只是服從命令，之後所有一切都變了。
好嗎？我陷入了愛河，我愛上這片森林，愛上了這裡的族人，我愛上了你。」
奈蒂莉：「我這麼信任你，你再也不是我們的人了！」
艾圖肯：「把他們綁起來。」¹¹

由上面的對話可知，傑克為了拯救納美人，不惜抱著被納美人圍剿的風險而豁出去的坦承一切原由，然而不但沒得到公主奈蒂莉的體諒，還被認為是叛徒，甚至被納美人的族長艾圖肯下令囚禁，種種的結果都能看到傑克陷入無論在地球人或是納美人，都不到體諒和原諒的困境，但是，我們可以從中知道傑克已經從殖民者的角度轉移到被殖民者的立場上來了，另外，也能看到一個細微的細節，就是導演悄悄的透過傑克說出的話來傳遞自己的思想，認為人類要愛惜大自然，並與之共同生活。

在地球人破壞家園樹，納美人原族長艾圖肯死亡後，倖存下來的納美人紛紛逃往他們的聖地尋求庇護，而傑克也決定從新的角度切入，以全新的身分前往倖存下來的納美人的聚集地，即靈魂之樹—伊娃的在地，以求能夠重新被接納。其文本如下：

傑克：「被驅逐者，背叛者，外來者，我所在的地方怵目驚心，不忍直視。我需要他們的幫助，他們也是，但在再見到他們之前，我必須得換個新的角度入手，當你被逼至絕路時，難免會有瘋狂舉動。在我看來，托魯克¹²是空中最兇狠的生物，沒有東西敢襲擊牠，所以牠何必抬頭看呢？當然這只我的理論……」
奈蒂莉：「你下定了決心。」
傑克：「是的。」
奈蒂莉：「我之前很害怕，傑克，為我的族人，但現在不怕了。」
傑克：「蘇泰，阿特約之子，我站在你面前，準備為奧瑪卡蒂亞人效勞，你是族長，也是位英勇的戰士，沒有你我做不到。」
蘇泰：「托魯克馬托¹³，我願和你並肩作戰。」¹⁴

由上述對話，我們看見傑克想要拯救納美人的堅定決心，甚至當起納美人的領導者，帶領納美人對抗地球人。但是，我們也發現一個有點不合邏輯，來得突如其

¹¹ 節錄自電影《阿凡達特別加長版》，二十世紀福斯，2010年11月，1：49：43~1：51：14。

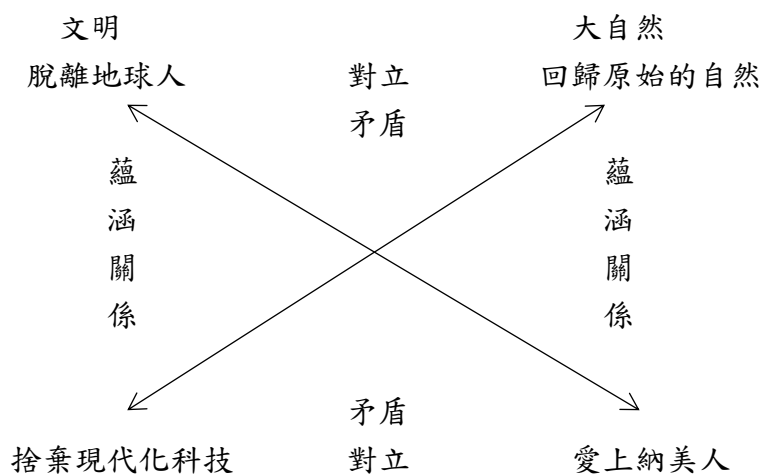
¹² 在《阿凡達》的世界觀中，為一種存於潘朵拉星球上極為兇猛的生物，對納美人來說是神聖而傳奇的空中霸主，納美人稱奇為「偉大的魅影」。源自電影《阿凡達》。

¹³ 在《阿凡達》的世界觀中，被托魯克選中而得以騎乘的騎士稱謂，又稱「魅影騎士」，其騎士具有非凡的號召力，能夠自悲痛萬分之時將各族凝聚再一起。

¹⁴ 節錄自電影《阿凡達特別加長版》，二十世紀福斯，2010年11月，2：07：45~2：11：58。

快的敘事轉折，傑克僅僅因為駕馭托魯克而成為魅影騎士歸來，就改變了納美人的公主和族長的觀點，並且原諒了傑克在先前所做的種種背叛納美人的事情，彷彿先前發生的一切好似不曾發生過一樣，不知道這是否是導演為了加速後段劇情的演進速度，進而沒有注意到前段的事件邏輯，導致不合邏輯的敘事手法出現；又或是在剪輯後製的過程中，導演沒有發現這當中的問題，而形成我們所看到的不合邏輯的謬誤。但也因為這樣，傑克才得以重新融入納美人的族群，領導納美人的所有部族對抗地球人陣營，甚至在最後關頭擊潰了地球人，將地球人驅逐出潘朵拉星球。

因此，我們可以看到傑克蘇里表層意涵是象徵著想脫離地球人並愛上納美人，想融入納美人族群中與納美人共同生活的人類。其符號學矩陣模型如下：

由上面的符號學矩陣模型可知，傑克蘇里文明面是「脫離地球人」，其對立的大自然面為「回歸原始的自然」，而「脫離地球人」的蘊含關係為「捨棄現代化科技」，「回歸原始的自然」的蘊含關係為「愛上納美人」；至於在「捨棄現代化科技」和「回歸原始的自然」，以及「脫離地球人」和「愛上納美人」則互為矛盾關係。

(三) 靈魂之樹—伊娃的表層結構

在電影《阿凡達》中，伊娃是潘朵拉星球上納美人自然崇拜的信仰聖物，以一顆樹的外表存在，擁有能夠連結潘多拉星球上所有生物的神經系統，並具有近似於網路資訊傳播的傳遞功能，且內含強大的能量，尤其當納美人對萬物感到疑惑，或者有災難發生，或者哀悼星球上的某種生物的逝去的時候，都會祈求靈魂回歸到伊娃的身邊。例如傑克一開始受到當地猛獸攻擊而與隊友失去聯繫，不得已必須在潘朵拉星球上夜宿一晚，但此時又遭到夜行猛獸的襲擊之時，奈蒂莉挺身保衛傑克，並擊殺了那些夜行猛獸，但是事後奈蒂莉找到一隻未斷氣的夜行猛

獸，在殺掉牠的同時說出：「我感受到你了，兄弟，願你的靈魂歸於伊娃，而你的肉體將與我的族人同在。」¹⁵；又或是有一次在傑克學習納美人的生活之時，學習使用弓箭獵殺動物的時候，傑克在射殺那隻動物，來到牠的身旁準備給予痛快一擊的同時，傑克也說出了「我感受到你了，兄弟，願你的靈魂歸於伊娃，而你的肉體將與我的族人同在。」¹⁶的這一句話。

對於納美人來說，伊娃就是他們的精神依靠，也是他們的精神崇拜，可以說是把大自然視為一種神祕力量，或是眾多靈魂的原始集中地，進而對自然崇拜的薩滿信仰¹⁷，基本上，幾乎所有事都必須得到伊娃的認可，甚至在納美人族群中還出現伊娃在現實世界中的代理人，也就是像巫醫、術士、占卜師、驅魔師、乩童等等之類的神在於人間的代理人，而通過代理人的選擇，我們得知納美人將伊娃視為一個女性的存在。因為在電影中，靈魂之樹—伊娃的代理人是由納美人部落奧瑪蒂卡雅族族長艾圖肯的妻子莫亞擔任；例如在傑克被奈蒂莉帶回族人居住地家園樹的時候，所有奧瑪蒂卡雅族人都在討論如何處置傑克之時，莫亞出來緩和爭吵的氛圍，並且由奈蒂莉說出：「這位是我的母親，她是薩辛，伊娃通過她傳達旨意。」¹⁸。

通過奈蒂莉的這段話，我們不僅知道莫亞是伊娃的代理人，同時也是納美人部落奧瑪蒂卡雅族的精神領袖，比部落族長艾圖肯的地位還要高一個層次，因為是「精神」方面的；並且，再從這段話裡我們又可以推測，除了奧瑪蒂卡雅族外，在潘朵拉星球上其他的納美人部落的社會結構之構成是否也有由女性來主導一切事務的社會體系存在，而不是由男性來主導的社會體系；因此，為了驗證上述的推測，我們在電影後段看到傑克以魅影騎士的身分凝聚潘多拉星球上其他部落之時，有個叫做「伊柯嵐一族」的領袖便是由女性來擔任領導者，從這裡便可以驗證上述我們的猜測是正確的，同時也了解到潘朵拉星球上納美人部落的社會結構不完全是由男性掌權的父系社會組成，也有由女性主導的母系社會的體系存在。而且我們也知道納美人將伊娃除了是為女性的存在外，也視為是孕育出所有生命的母體。

但是對於地球人來說，伊娃只是擁有豐富礦產資源的一棵樹，是潘朵拉星球上眾多資源的其中之一，所以產生了地球人想到潘朵拉星球上殖民並開發當地資源的動機。

由上述可知，靈魂之樹—伊娃在表層意涵上是象徵著擁有豐富的礦產，與納

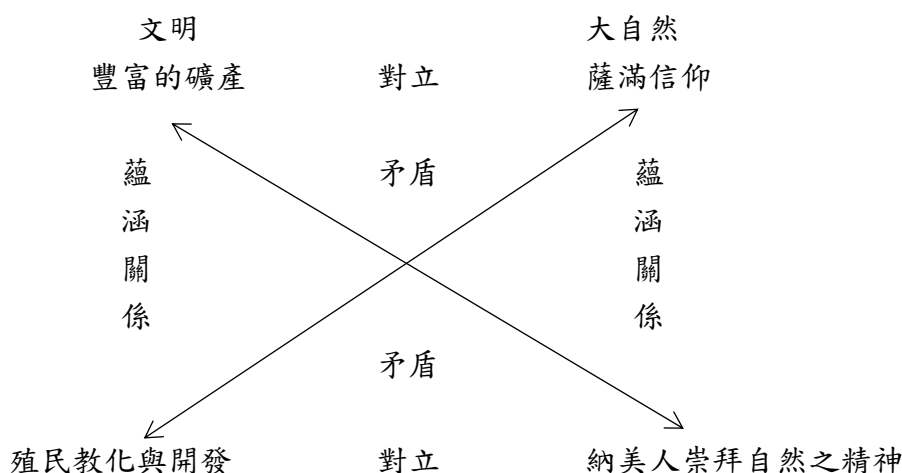
¹⁵ 節錄自電影《阿凡達特別加長版》，二十世紀福斯，2010年11月，42：01~42：10。

¹⁶ 節錄自電影《阿凡達特別加長版》，二十世紀福斯，2010年11月，1：15：02~1：15：18。

¹⁷ 為古代人類將自然萬物視為一個有靈魂的存在，如果要了解萬物的面貌，就必須依靠掌握神祕知識且能夠與靈魂世界溝通的仲介。

¹⁸ 節錄自電影《阿凡達特別加長版》，二十世紀福斯，2010年11月，50：55~51：00。

美人崇拜與尊敬自然的精神。其符號學矩陣如下：

由上面的符號學矩陣模型可知，靈魂之樹—伊娃文明面是「豐富的礦產」，其對立的大自然面為「薩滿信仰」，而「豐富的礦產」的蘊涵關係為「殖民教化與開發」，「薩滿信仰」的蘊涵關係為「納美人崇拜自然之精神」；至於在「殖民教化與開發」和「薩滿信仰」，以及「豐富的礦產」和「納美人崇拜自然之精神」則互為矛盾關係。

三 《阿凡達》的深層結構

在上一章「《阿凡達》的表層結構」的開頭有說明《阿凡達》在劇情敘事上有明顯的表層面與深層面的結構存在，而「深層結構」在本文中意指電影中的角色在表層結構裡的表層意涵上，再更深入的探討其深層面上的深層意義，即是深層意涵，而人物角色的深層意涵即為電影的深層結構。

我們在「《阿凡達》的表層結構」中分析出了三個角色的在表層結構上的表層意涵後，本章節將討論角色們在敘事上的表層意涵背後所隱含的深層意涵，從而分析出角色們在敘事上深層結構這一層的符號矩陣之模型。

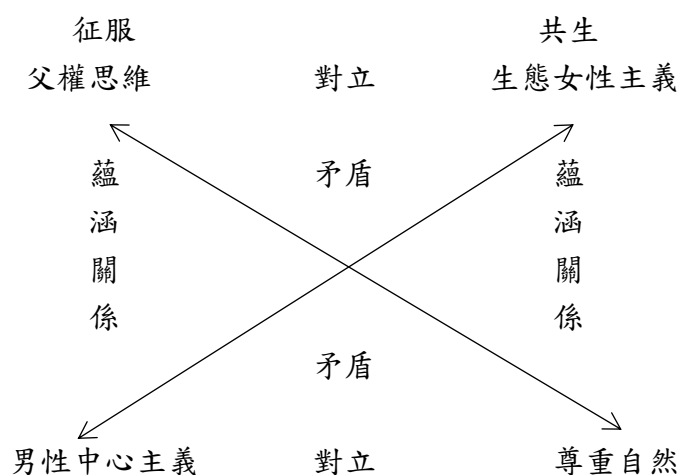
(一) 柯邁斯上校的深層結構

在上一章我們分析出柯麥斯上校在表層意涵上是帶著科技文明想要教化與殖民潘朵拉地球上生命體的人類，而這樣的思想型塑了他在電影中反派腳色特徵，同時這個思想也讓他產生使用極端且不惜一切代價的手段去征服潘多拉地球上的生物，在這裡我們可以看出柯麥斯上校帶有「父權」¹⁹的思維，即以男性中心主義，視自己或整個想殖民潘朵拉地球的地球人為理性、文明的主體，而潘朵拉

¹⁹ 為一種社會結構，以男子為家長掌管家中其他成員的權力，通常成年男子在社會、文化、經濟上擁有支配權。

星球上的所有生物(不只納美人,也包含動植物)則是為低級、落後且需要被殖民教化的「客體」,然而「客體」這個符號是指女性或者比較弱小的民族被異化的名詞,因為它代表著被征服的一方,因而我們能看出柯麥斯上校將自然視為女性的,所以才要用以自認為文明且進化的方式,即用槍、砲彈、飛行機械的科技去征服或者說主宰他自認為客體的潘多拉星球上的生物,所以柯麥斯上校才顯露出想統治納美人的慾望。

由上述的論述,我們可以了解導演藉由地球人想殖民潘朵拉星球與柯麥斯上校父權制的思維,來隱喻地球人為人類或者說文明,而潘朵拉星球上的物種為大自然,進而傳達人類對於未知或者奇特的物種都會先以征服來主宰,藉此鞏固其統治權力,而這樣的隱喻與生態女性主義對於人類和自然之間的關係的批判不謀而合,因而我們能知曉柯麥斯上校在深層意涵上是象徵著帶有男性中心主義²⁰的父權思維。其符號學矩陣如下:

由上面的符號學矩陣模型可知,柯麥斯上校征服面是「父權思維」,其對立的共生面為「生態女性主義²¹」,而「父權思維」的蘊含關係為「男性中心主義」,「生態女性主義」的蘊含關係為「尊重自然」;至於在「男性中心主義」和「生態女性主義」,以及「父權思維」和「尊重自然」矛盾關係。

(二) 傑克蘇里的深層結構

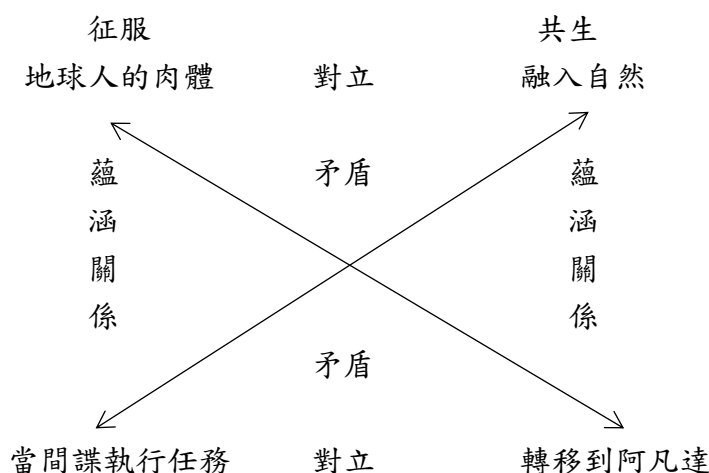
在上一章我們分析出傑克蘇里在表層意涵上為想脫離地球人並愛上納美人,想融入納美人族群中,與納美人共同生活的人類,這樣的想法使他殫精竭力的幫助納美人,並集結納美人乃至於整個潘朵拉星球上的生物,共同抵禦地球人的侵犯。因此,他不得不與自己原本的同胞撕裂,尤其是一開始非常信任他的柯麥斯上校,而在剛剛我們知道柯麥斯上校的深層意涵是代表擁有男性中心主義的父權

²⁰ 為父權體制這個社會結構上的主要思想。

²¹ 為女權運動的分派之一,主張女性與自然之間有相似性,並且反對父權體制。

體制，那麼傑克想幫助、融入納美人的想法就等同是對父權體制的反抗，也就是說傑克認為人應該了解自然並與自然共生，而這樣的理念則與生態女性的理念相同，即反對父權統治、反對現代科技文明，力求恢復自然，認為人類也是自然的一體，因為自然不僅在大地中孕育出生命，人類也是在自然中孕育的²²。也因此，我們可以說導演藉由傑克的這個角色來傳達自身對於人類和自然的關係的想法，而這個想法與生態女性主義的主張一樣。

由上可知，傑克蘇里在深層意涵上是象徵著一個支持與自然融合，將自己視為是自然中的一個生命體。其符號學矩陣如下：

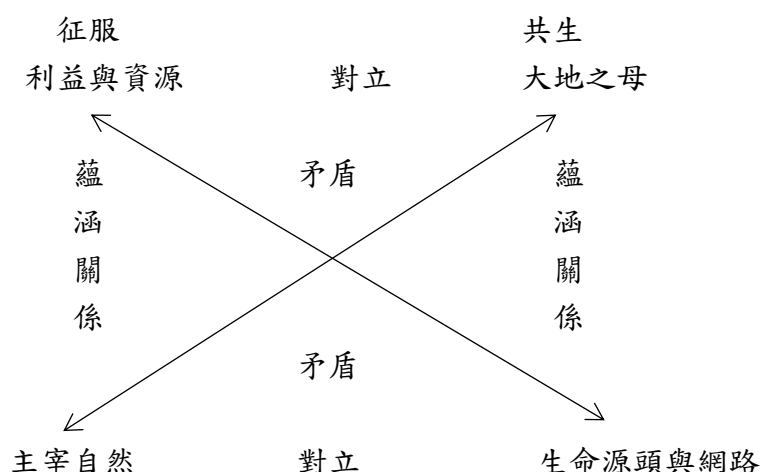

由上面的符號學矩陣模型可知，傑克蘇里征服面是「地球人的肉體」，其對立的共生面為「融入自然」，而「地球人的肉體」的蘊含關係為「當間諜執行任務」，「融入自然」的蘊含關係為「轉移到阿凡達」；至於在「當間諜執行任務」和「融入自然」，以及「地球人的肉體」和「轉移到阿凡達」矛盾關係。

(三) 靈魂之樹—伊娃的深層結構

在上一章我們分析出靈魂之樹—伊娃在表層意涵為擁有豐富礦產的資源，與納美人崇拜與尊敬自然的精神，而且我們在上一章也分析出納美人將伊娃視為一個女性的存在與孕育所有生命的母體，因而伊娃的代理人是由女性來擔任，那麼依據此概念，女性和自然的結合也就與生態女性主義的觀點是相同的，所以我們就能夠分析出靈魂之樹—伊娃在深層意涵是象徵著所有生命源頭和生命網路的大地之母。其符號學矩陣如下：

²² 游惠瑜《生態女性主義與關懷倫理學對環境思想的比較研究》，華梵大學哲學學系，碩士學位論文，中華民國 106 年 6 月，頁 21。

由上面的符號學矩陣模型可知，靈魂之樹—伊娃征服面是「利益與資源」，其對立的共生面為「大地之母」，而「利益與資源」的蘊含關係為「主宰自然」，「大地之母」的蘊含關係為「生命源頭與網路」；至於在「主宰自然」和「大地之母」，以及「利益與資源」和「生命源頭與網路」矛盾關係。

四 結語

綜觀以上論述，在「《阿凡達》的表層結構」中我們討論與分析出電影中三個角色在表層結構上的表層意涵，首先是柯麥斯上校，打從他電影一開始就能感受到他想征服他人和逼迫他人服從於自己的強烈意識存在，使我們不得不注意他在電影中的一舉一動，也因為如此，才能更加的增強他與傑克之間的對立衝突，也讓我們能夠從他的行為探討出柯麥斯上校在表層結構上的表層意含，即為帶著科技文明想要教化與殖民潘朵拉星球上生命體的人類；再來是傑克蘇里，在電影的開頭時他本來與人類站在同一陣線，如果不是他不小心觸怒了當地的生物而與隊友失聯，使他偶然結識了納美人公主—奈蒂莉，進而跨越了人類與納美人之間的界線，進入納美人的世界，並且改變了他對納美人原本既有的不解與偏見，那麼也就不會產生為納美人對抗地球人的想法和行為出現，更因為那個轉折點，我們才能由此分析出傑克蘇里在表層結構上的表層意涵是想脫離地球人並愛上納美人，想融入納美人族群中與納美人共同生活的人類；最後是靈魂之樹—伊娃，在電影中伊娃的角色即是人類與納美人產生對立並爆發衝突的導火線，因為以人類的角度來看，伊娃是一種可剝奪和利用的資源，而以納美人的角度來看，伊娃是一種不能觸及甚至被受尊重的大地之神，是養育納美人最重要而不能被剝奪的精神，也因此，我們就能分析出靈魂之樹—伊娃在表層結構上的表層意涵為擁有豐富礦產的資源，與納美人崇拜與尊敬自然的精神。

而在「《阿凡達》的深層結構」中我們進一步的分析出電影裡三個角色在深

層結構上的深層意涵，首先是柯麥斯上校，我們從他在表層意涵上再去做深入的探討，發現從他在電影中的行為和思想中，都將任何物體區分成主體與客體兩個部分，並且主體是要征服客體的，進而主宰整個世界，因為如此，我們分析出柯麥斯上校在深層結構上的深層意涵為帶有男性中心主義的父權思維；再來是傑克蘇里，在表層意涵我們已經知道他想脫離地球人而融入那美人族群中與那美人一同生活，因而我們從此做深入的挖掘，發現他的行為意識在背後所要傳達的是回歸自然並和自然共生的思想，也因此就能知曉傑克蘇里在深層結構上的深層意涵為一個支持與自然融合，將自己視為是自然中的一個生命體；最後是靈魂之樹—伊娃，在此我們也已經知道伊娃的表層意涵，以及對於人類和納美人兩族而言都有著不同的意義，然而我們從中再進行更為深入的分析，發現伊娃在表層意涵上為兩個族群紛爭的原因，但看似分歧的背後卻是有著相同的共通點，即為兩個族群都是為了能夠生存下去，因而得出靈魂之樹—伊娃在深層結構上的深層意涵為所有生命源頭和生命網路的大地之母。同時，依據以上的分析，我們從導演在敘事結構上透過角色的講述，看到了導演想傳達的問題意識，即瞭解人與大自然之間的關係，並且，也發現了《阿凡達》當中融入了生態女性主義的批判和觀點，從而提升了這部電影的藝術價值。

參考書目

理論專書

格雷馬斯(A·J·Greimas)《論意義：符號學論文集》。

李廣倉《結構主義文學批評方法研究》。

齊隆王《電影符號學》。

胡亞敏《敘事學》。

論文

張婷婷《《阿凡達》與夥伴們：賽博時代的新巴洛克英雄》。

黃懿翎《自然—女性的解構與連結：Carolyn Merchant 的生態女性觀點》。

游惠瑜《生態女性主義與關懷倫理學對環境思想的比較研究》。

劉心瑗《格雷馬斯行動素觀點分析探討戲劇結構—以韓劇《皮諾丘》為例》。