

影视作品中的公主形象变迁研究

——以迪士尼公主电影为例

Study on the Change of Princess Image in Film and Television Works

——Case Study of Disney Princess Movies

俞晶莹

Jingying Yu

浙江工商大学外国语学院

中国·浙江 杭州 310000

School of Foreign Languages, Zhejiang

Gongshang University,

Hangzhou, Zhejiang, 310000, China

【摘要】迪士尼公主形象与性格的变化,展现了女性形象的崛起,反映了社会对女性的要求从恭顺、善良到独立、自强的转变。

【Abstract】The change of Disney princess image and character shows the rise of female image and reflects the change of society from being submissive and kind to being independent and strong.

【关键词】迪士尼公主;动画电影;女性形象

【Keywords】Disney princess; animated films; female image

【DOI】10.36012/lcs.v2i1.1496

1 引言

自1937年至2016年这80年间,华特迪士尼公司共推出了13部公主系列电影、14个公主形象。随着时代的变迁,这14个公主形象也发生了巨大的变化。作为社会与时代的风向标,电影不可避免地承载了当时的社会意识形态和价值取向。迪士尼电影在这80年间的兴衰更替,既是当时社会价值的产物,也反映了时代对女性的要求。这些电影跨越80年,清晰地展现了女性形象的崛起。社会对女性的要求从温柔、顺从转向了独立、自强^①。

2 20世纪30年代到50年代

2.1 浅薄简单的爱情观

白雪公主、灰姑娘、睡美人,这三位公主的爱情观十分统一。她们被动地等待爱情、等待王子的拯救,对王子一见钟情,并相信爱情会永远美好。在她们身上,也反映了当时社会对女性爱情观的要求。

白雪公主在电影中等待并盲目相信爱情。在电影中,白雪公主与来见她的王子一见钟情,两人并未有任何的深入了解。在随后白雪公主对小矮人们提及王子时可以看出,白雪公主是没有深入考虑过这段感情的。她说道:“Once there was a princess, and she fell in love.”小矮人问:“Was it hard to do?”她答道:“Oh, it was very easy.”而结局也正如白雪公主所期待的那样,王子的爱之初吻拯救了等待王子的白雪公主。这体现

了当时社会对女性的希望——不要思考,只要相信男性和婚姻会拯救一切就好了。

灰姑娘的被动和被拯救的形象与白雪公主别无二致。在影片的开始,她唱道:“No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dream that you wish will come true.”她在此表现出了自己对梦想终有一天可以实现的无条件相信。而讽刺的是,使她能够实现爱情梦想的,并不是她自身的努力,而是魔法和王子的拯救。

睡美人延续了前两部一见钟情式的爱情和女性被动等待王子拯救的模式,她也渴望爱情,并且被动等待爱情的到来:“I wonder, I wonder, if my heart keeps singing will my song going in to someone will find me and bring back a love song to me!”她的爱情同样也是一见钟情式的。然而,重复了1950年《灰姑娘》美好爱情故事《睡美人》,却并没有获得广泛的好评。其中一个重要原因是,《睡美人》上映于1959年,彼时距离二战结束已经过去近十五年,人们逐渐从战争伤痛中走出来,不再需要完美的公主与王子的爱情故事。迪士尼亦因此遭到重创。

2.2 美丽善良的贤妻良母

这一时期对女性的要求,除了要有统一、被动的爱情观,还要有内外兼修的高素质。外,必须美丽动人;内,必须善良高尚。除此之外,还必须有好妻子、好母亲的品德,需要会操持家务。而三位公主的形象,也符合了这些要求。

白雪公主的美貌,虽然引来了皇后的追杀,但也使得猎人放她一马,王子爱上了她。

白雪公主来到小矮人的屋子后,主动提出要收拾屋子,并在之后以帮小矮人们做家务为交换留在小矮人家中,都体现了她善操家务的特点。她对小矮人说:“And if you let me stay, I'll keep house for you. I'll wash and sew and sweep and cook and...”除了家务,她还在饭前要求小矮人们去洗手:“Supper's not quite ready. You'll just have time to wash.”这像极了叫孩子去洗手的母亲。至此,白雪公主的主妇形象隐喻便体现得淋漓尽致。但穿着公主裙的白雪公主仍旧要做家务,或许本身就是一种讽刺。

灰姑娘的美貌体现在她与两个姐姐的比较之中。而她的善良,可以在电影开篇的旁白中看到:“And yet, through it all, Cinderella remained ever gentle and kind. For with each dawn, she found new hope that someday her dreams of happiness would come true.”尽管有后妈年复一年的打压,她仍然保持着无条件的善良,不禁让人感到奇怪。

而灰姑娘做家务的形象,比起白雪公主有过之而无不及。除了做家务外,她的母亲形象也在国王的话语中有所体现。国王在王子选公主时说道:“There must be at least one who'd make a suitable mother.”

睡美人则在出生之初就被仙子赋予了美貌:“Little princess, my gift shall be the gift of beauty.”同样,她的主妇形象也几乎是从小就被注定的,因为她从小就被订立了婚约。

总的来说,这一时期的三位公主都十分被动,只知等待男性的拯救。她们美丽、善良,却缺乏独立精神,结局直接指向婚姻和主妇。这恰恰体现了女权主义运动第一次浪潮和第二次浪潮间隙时社会对女性的要求。

3 20世纪80年代到90年代

3.1 《小美人鱼》——第一位反叛的公主

1989年上映的《小美人鱼》中的 Ariel 公主,是第一位有自己的梦想、不再被动等待爱情的公主,也是第一位懂得反抗父权的迪士尼公主。她的梦想是离开海洋、去往陆地。为此,她四处搜集了许多人类世界的物品。她与父亲为此争吵,并勇敢说出:“Daddy, they're not barbarians! ... I'm sixteen years old—I'm not a child anymore.”由此可见, Ariel 有自己的主见,也希望脱离父亲的控制。

与前三位公主不同,尽管 Ariel 仍然对王子一见钟情,但她对爱情的渴望晚于她对陆地的单纯渴望。在后期,她也只是将梦想与爱情融为一体。在遇到王子之前,她就唱道:“Up

where they walk. Up where they run. Up where they stay all day in the sun wandering free. Wish I could be part of that world.”另外,她并没有被动地等待爱情,而是积极主动寻找办法追求自己的爱情。她在遇到王子后,不断询问自己能付出什么来与王子在一起。而事实上,她也确实以失去声音的代价换来了双腿,来到了王子身边。

Ariel 作为第一位有自主意识的公主,用自己的行动表明了自己的独立和追求。她的这一形象,充分体现了社会对女性要求的转变。人们从期望女性顺从、美丽、善良,到鼓励女性独立、有理想的时代,正式开始了。

3.2 《美女与野兽》——拯救王子的公主

《美女与野兽》于1991年上映,距第一部迪士尼公主电影《白雪公主》的上映已经过去了半个多世纪。在这部电影中,公主的形象得到了更大的颠覆。

Belle 是第一位彻底摆脱一见钟情式爱情、对爱情有自己思考的公主。对于爱情, Belle 不只是单纯想嫁一个王子,而是想要一个真正理解自己的人。关于此,她这样说道:“And for once it might be grand to have someone understand.”她与王子的感情,是在城堡中慢慢培养起来的。在许多天的共处后, Belle 认为王子“*There's something sweet and almost kind*”。

同时, Belle 也有开阔的心胸和远大的理想。尽管她是第一位平民出身的公主,她却能唱出“*I want adventure in the great wide somewhere*”这样的心声,可见她的理想之远大。

而 Belle 如此有想法,必然与她爱读书的性格有关。读书是获取知识的途径,而知识便是权利。在以往,读书只能是男性的专利, Belle 打破了这一专利,这无疑是对男性话语权的挑战。 Belle 的出现彻底打破了公主没有思想、只爱幻想爱情的形象,可谓一个重大的突破。

《美女与野兽》最具颠覆性的地方在于 Belle 公主一反以往男性拯救女性的固有模式,两度以女性身份拯救了男性。

Belle 这一形象的出现,更大范围地体现了女性突破限制自我的可能性。女性不再是等待男性拯救的被动者,而是可以主动出击、保护自己想要保护的东西的人。

3.3 《阿拉丁》——第一位少数族裔公主

1992年上映的《阿拉丁》,主要突破在于主人公 Jasmine 是迪士尼公主史上首位少数族裔的公主。在女性形象方面,她的形象并未有大的改变。

Jasmine 在婚姻一事上对父亲有所反抗。她对父亲说:“The law is wrong...Father, I hate being forced into this. If I do marry, I want it to be for love.”“How dare you! All of you, standing around deciding my future? I am not a prize to be

won!”这体现了她反抗父权、拒绝被物化的态度。但遗憾的是,《阿拉丁》将重心放在了对男主人阿拉丁的刻画上,对 Jasmine 的形象没有进行更深入的探讨。

3.4 《风中奇缘》——放弃爱情的公主

《风中奇缘》上映于 1995 年,讲述了印第安公主 Pocahontas 的故事。在这部电影中,Pocahontas 放弃了爱情,转而选择守卫脚下的土地。

同这一时期的众多公主一样,Pocahontas 有着反父权的态度。在父亲为她安排好婚姻后,她说道:“But why can't I choose...”在河边,她也对着河水说道:“He wants me to be steady like the river. But it's not steady at all.”这句话也体现了 Pocahontas 活泼、不爱稳定、擅变通的性格,这也造成了她最后的选择。

这部电影对公主形象真正的突破在于,公主的归宿不再是简单的小情小爱,而可以是宏大的政治、家园、土地。当 John 问 Pocahontas 是否愿意跟他一起走时,她坚定地说出了:“I'm needed here.”

Pocahontas 出现的意义在于,迪士尼公主第一次宣告了女性可以脱离男性存在。社会对女性的要求不再是依附男性,而是独立地活出自我、积极地承担责任。这无疑是一个巨大的进步。

3.5 《花木兰》——实现自我价值的公主

1998 年上映的《花木兰》中,最具颠覆意义的便是花木兰在相亲失败后替父从军,并由此实现了自我的价值。

花木兰在初期有过关于自我价值的挣扎。影片伊始,便刻画了花木兰一副假小子的形象。“Quiet and demure, graceful, polite, delicate, refined, poised, punctual.”花木兰所念道的淑女品德,都是她难以达到的。也因此,她在媒婆处闯了大祸,相亲失败。但同时,她十分想要守护自己的家庭,不希望给家庭蒙羞:“And to not uproot my family tree, keep my father standing tall.”她在做自己与守护自己家庭之间不断摇摆,深感困惑。她唱道:“That if I were to truly to be myself, I would break my family's heart.”这一挣扎,或许也体现了当时社会许多女性的处境——在做自己与符合社会要求之间,该如何选择?

花木兰后期的表现为此提供了可能的答案。她从未放弃探索自己的内心,并一遍遍询问自己:“When will my reflection show who I am inside?”她希望证明自身的价值:“Maybe what I really wanted was to prove I could do things right. So when I looked in the mirror. I'd see someone worthwhile.”她勇敢、智慧、刻苦,通过不断的训练和自身的机

智,她爬上杆子取到了箭,并在训练中取得了和男兵一样优秀的的成绩。终于,她证明了自己的价值。

花木兰的出现,为 20 世纪末的女性提供了更多的可能。即使不符合传统社会对女性的要求,只要愿意实现自己的价值,女性总能在社会上得到他人认可、寻找到自己的位置。

总的来看,从《白雪公主》到《小美人鱼》的转变,花了半个世纪的时间。而从《小美人鱼》到《花木兰》的不断突破,仅仅用了不到十年。女权运动的飞速发展,为女性带来了更多的可能性。20 世纪末的公主,变得更勇敢、智慧、有追求。至此,迪士尼公主阶段性地完成了自身的蜕变。正如迪士尼公主一样,20 世纪末的女性也迎来了 21 世纪的曙光。

4 21 世纪的迪士尼公主

4.1 《公主与青蛙》——独立实现梦想

2009 年上映的《公主与青蛙》,带来了第一位黑皮肤的迪士尼公主 Tiana。与 20 世纪的公主不同,Tiana 的梦想与爱情毫无关系,并且她希望通过自身的努力实现梦想。

Tiana 独立且有着非常明确的目标——开餐馆。她坚定地说:“But I know exactly where I'm going. I'm getting closer and closer every day.”她通过打好几份工来攒钱,并且拒绝参加朋友们的娱乐活动。

有趣的是,与之前或多或少向往爱情的公主不同,底层出身的 Tiana 将爱情视为她追求梦想路上的绊脚石。当她的母亲劝她不要太过忙碌,应该考虑一下感情问题时,她说道:“I don't have time for dancing.”

Tiana 的爱情故事也打破了原有的公主与王子模式。渴望通过婚姻改变自己际遇的人不是公主,而是王子。亲吻公主不再是王子拯救公主的形式,是爱拯救了双方。

Tiana 的出现,更像是 21 世纪女性的标志。人们不再需要女性固守家庭,而是希望她们积极追求事业、通过努力实现自己的梦想。

4.2 《魔发奇缘》——勇敢逃出牢笼

2010 年上映的《魔发奇缘》,展现了一位渴望自由并通过努力逃出牢笼的公主形象。同时,她的爱情故事也十分独特。

在影片开头,公主 Rapunzel 的歌声就反映出了与旧时代公主不同的特质。在高塔中,她不再满足日复一日的生活,不愿意自身被家务和阅读等无聊的事务束缚,她希望有新的生活。“Just wonder when will my life begin”一句在她的歌词中反复出现。从她刚出塔的歌词也可以看出,她是多么渴望自由:“For like the first time ever, I'm completely free. I could go running, and racing, and dancing and chasing, and leaping and

bounding. Hair flying, heart pounding and splashing and reeling and finally feeling. That's when my life begins.”

尽管深居塔楼,她并没有变得恭顺柔弱。相反,在有人闯入她的家时,她勇敢地拿起平底锅保护自己。她说:“Too weak to handle myself out there, Mother? Well, Tell that to my frying pan.”

公主的爱情对象不再是王子,而是一位小偷。是公主在积极改变自己爱的对象,也是公主的眼泪拯救了他。等待救赎的不再是公主,而是那位“王子”。这进一步打破了公主与王子的爱情模式。

Rapunzel 的出逃,是女性出逃原本困守的社会要求的隐喻。她经过一系列冒险,最终看到了天灯、找到了自己的家庭、拯救了自己的爱人。《魔发奇缘》也表达了女性不再需要男性的守护,而是可以自己追求自由的主旨。

4.3 《勇敢传说》——彻底脱离爱情

如果说此前的公主还有着对爱情千丝万缕的关系,那么2012年上映的《勇敢传说》则通篇在讲主人公 Merida 如何想要逃离爱情与婚姻。同时,这部电影还展现了主人公的关注点从爱情到亲情的转向。

从小 Merida 便展现出了反叛特质,而这也预示了她日后与母亲的矛盾。她喜欢射箭——传统意义上男孩子才喜欢玩的东西。在父亲送给她一把小弓箭后,母亲说道:“A bow, Fergus? She's a lady. You!”

这样的矛盾贯穿了 Merida 成长的全部阶段。母亲始终扮演着传统的守卫者的角色,不断要求 Merida 来承担公主应做的繁杂事务,而 Merida 最爱的是去野外探险。不愿和母亲一样的 Merida,有深刻的独立意识。她曾对母亲说:“You walk around telling me what to do, what not to do, trying to make me be like you. Well, I'm not going to be like you.”

在爱情方面,影片似乎讽刺了以往的王子公主爱情模式。三位来求婚的王子非但没有帅气逼人,甚至连普普通通都算不上。而崇尚自由的公主,则明确表达了自己的态度:“I don't want my life to be over. I want my freedom!”最后,Merida 用自己的语言说服了前来求婚的三国王子,成功地拥有了婚姻自由。

这位拥有火红爆炸头的公主的出现,进一步向21世纪的女性宣告了爱情并非唯一选择。影片开拓了“爱”的内涵,探讨了亲情关系。爱情这一主题彻底被瓦解,男性被排除话语权之外,女性的自我意识进一步觉醒。

4.4 《冰雪奇缘》——真正解放自我

2013年上映的《冰雪奇缘》,可谓这些年来华特迪士尼公

司的里程碑式著作。该部电影彻底将女性从男性话语中解放了出来,宣告了女性自我解放的必要性,也颠覆了迪士尼以往的作品。

相比上一部《勇敢传说》中 Merida 的故事,《冰雪奇缘》赋予了双主角之一 Elsa 更为完整的成长线。最开始,Elsa 畏惧自身的强大魔法,害怕自己伤害到他人,她这样唱道:“Don't let them in. Don't let them see. Be the good girl. You always have to be. Conceal. Don't feel.”然而,封闭自身并没有得到她想要的结果,反而使她的国民都害怕她,使不怀好意者要追杀她。终于,在一番挣扎后,她唱出了那曲著名的 *Let it go*。她宣告了自我解放的结果:“And the fears that once controlled me can't get to me at all.”从前围绕她的恐惧不再有了。

在解放自我后,Elsa 打破禁忌,崇尚自由:“It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right. No wrong. No rules for me. I'm free!”她用“*That perfect girl is gone*”来宣告了自己的不完美,也宣告了自己的自主和独立。

Elsa 的成长,反映了面临诸多压力的人类自我挣扎并自我解放的成长历程。这突显了女性解放自我的必要性,也暗示了女性解放自我后能够拥有的巨大能量。

《冰雪奇缘》的另一位主角 Anna,则展现了女性夺回话语权的另一面。一开始,Anna 与以往的迪士尼公主一样,对爱情有着少女般的憧憬。“What if I meet ‘the one’?...I suddenly see him standing there a beautiful stranger tall and fair.”在电影中,她这样说道。她对 Hans 也有着一见钟情的感情。然而,在影片的末尾,王子 Hans 揭露了自己与公主相爱的阴谋。在 Anna 向 Hans 索取真爱之吻时,Hans 说:“Oh, Anna, if only there was someone out there who loved you.”这推翻了迪士尼一直以来的王子之吻拯救公主的模式,也揭露了一见钟情、王子拯救公主的不可靠。

影片除了讽刺爱情,也将更多的关注点转移到了两位女主角之间的亲情上^[2]。在 Elsa 逃离之后,Anna 勇敢地担起了责任,孤身前往山中寻找 Elsa。她说:“It was an accident. She was scared. She didn't mean it. She didn't mean any of this. Tonight was my fault. I pushed her. So I'm the one that needs to go after her.”Anna 看重与姐姐的亲情,努力理解姐姐。在影片最后,Anna 牺牲自己拯救了 Elsa,而 Elsa 的眼泪则拯救了 Anna。Elsa 说:“You sacrificed yourself for me?”Anna 回道:“I love you.”影片将爱拓展到了更深的层次,也向世人揭示了爱的多种可能。

《冰雪奇缘》的突破在于,它真正宣告了女性解放自身的

实际已承认了妇女在社会中的一切权利,尤其是职业权、劳动权、社交权、婚姻权等。

第二,男女交际公开。五四时期的著名妇女刊物《妇女杂志》的主撰稿人沈雁冰从经济角度看待男女社交公开,“男女社交不公开是偏枯的、表面的、最显见的;背后藏的,便是经济的、知识的、道德的不平等”。随后,新民学会实行男女公开社交,会员入会不分男女。后来,天津觉悟社成立时通过女会员的提议,发展社员时男女各一,干部选举上也采用男女对等的原则。

五四时期的女性婚姻的解放,包括恋爱自由、结婚自由、离婚自由和再嫁自由四个方面。新文化运动倡导的人格独立和个性解放,为婚姻自由的实现创造了条件。

5 结语

直到今天,男女平等依然是社会上一个争议不断的话题,中国妇女报刊肩负着宣传“妇女解放、进步与发展”的历史使命,她们突破了近代中国妇女解放运动的一大局限,即妇女解放的呼声始终由男子发出,此前的“不缠足运动”“兴女学运动”都是由男性为妇女解放提出的方案;她们提出的

关于婚姻自主和家庭革命的口号,表明她们已经意识到妇女解放必须是妇女自身解放这样一个历史性的命题。女性报纸的启蒙作用和其中蕴含的社会责任感,为后来的女子参政运动埋下了思想上的伏笔。维护女性的权益,关注女性的成长,特别是女性精神的成长,尊重女性生命和精神的价值,积极引导两性为人类最美丽、最高尚的理想而奋斗,为构建以人为本、洋溢真善美的和谐社会而奋斗,这就是女性媒介的光荣与使命。

参考文献

- [1]郭和英.女性意识的觉醒与反思——透析安娜悲剧及对现代女性启示[J].科教文汇,2008(1):157-158.
- [2]全国妇女联合会妇女运动历史研究室.中国妇女运动历史资料(1840—1918)[M].北京:中国妇女出版社,1991.
- [3]李玲.女性报纸发展空间研究[D].武汉:华中科技大学,2008.
- [4]李九伟.革命前驱 报坛女杰——秋瑾、陈赓芬研究[J].出版史料,2004(2):95-99.
- [5]马萃华.镜像之城的突围[D].济南:山东大学,2008.
- [6]陈俐.五四时期中国女性道德观念嬗变研究[D].长沙:湖南师范大学,2013.

(上接第 124 页)

必要性与可能性。爱情非但不是女性的唯一选择,甚至可能只是个谎言。女性不再需要去迎合社会的要求,她们真正需要的是做一个不完美的自己。

4.5 《海洋奇缘》——打破公主范式

《海洋奇缘》上映于 2016 年,该片虽然没有对以往电影的重大突破,但剧情仍然可圈可点。该片主角 Moana 彻底摆脱了爱情线,转而投入对梦想的追逐和对家园的拯救上。

以往的迪士尼公主电影,公主们对父权的反抗更多在于对被安排婚姻的不满。而这一次,Moana 与父亲的冲突在于她能否实现自己出海的梦想。她说道:“I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water.”同样,父母对她的寄托也与爱情和婚姻无关。他们希望 Moana 成为一个优秀的酋长:“You are the future of our people, Moana.”当 Maui 说出“So, daughter of the Chief, I thought you stayed in the village. You know, kissing babies and things”时,Moana 也给了她一个不屑的表情。

Moana 为了守护家园而出海,之后也不断强调着自己的责任感。“You told me to help our people. This is how we help

our people.”“But my island is dying, so I am here.”这些话都反映了她的责任心。

该片的与众不同在于,它将女性成员继承酋长位置描述得十分稀疏平常,也将未来女酋长为保护家园而冒险表达得理所当然。女性冲锋陷阵不再是一种特殊现象。

5 结语

迪士尼动画电影在某种程度上被打上了不同世代的意识形态烙印,如同社会发展的晴雨表般反映了社会变迁,是一种极具代表性的美国文化现象^[3]。总而言之,迪士尼公主在 80 年间走过了从顺从、温柔到积极探索自我再到解放自我的历程,这也是女性顺应社会对自身的要求,再到改变要求,最后到打破要求的束缚的过程。

参考文献

- [1]陈丽.“公主”至“主公”之进化史——从迪士尼公主形象嬗变探女性意识[J].湖南人文科技学院学报,2020(1):56.
- [2]池云玲,赵玉宏.从《冰雪奇缘》看迪士尼公主的嬗变[J].电影文学,2016(23):119.
- [3]张波.迪士尼动画影片中的女性形象分析[J].电影文学,2016(4):51.