

论迪士尼公主系列中的女性崛起

文 王春晓

【摘要】自1937年迪士尼推出全球第一部动画长片,亦即迪士尼公司第一部公主系列电影《白雪公主和七个小矮人》,到2013年《冰雪奇缘》问世,迪士尼迄今已经制作了12部公主系列动画电影。作为社会生活和时代背景的风向标,电影不可避免地带有当时社会价值取向和意识形态的时代烙印,而随着迪士尼公主形象近80年的变迁,我们不难从中发现一条清晰的脉络——女性形象的崛起。本文将从公主群像的梦想及爱情模式的角度,试图构建迪士尼公主形象的80年时代变迁,探索女性意识的觉醒及女性地位的不断提升。

【关键词】迪士尼 ;动画电影 ;公主 ;女权主义

[中图分类号] J90 [文献标识码] A

自1937年至今,迪士尼公主系列已走过了近80个春秋,其间一共有12部作品问世,分别是:1937年的《白雪公主和七个小矮人》、1950年的《仙履奇缘》、1959年的《睡美人》、1989年的《小美人鱼》、1991年的《美女与野兽》、1992年的《阿拉丁》、1995年的《风中奇缘》、1998年的《花木兰》、2009年的《公主和青蛙》、2010年的《魔发奇缘》、2012年的《勇敢传说》以及2013年上映的《冰雪奇缘》。这十二部影片尽管在故事内容上并无连贯性,然而其中的女性人物形象发展却构建出了一条清晰的脉络,即女性形象的崛起。本文将这十二部动画按照时间顺序及公主群像发展分为三个阶段:从1937年白雪公主诞生到1960年之前的睡美人为第一阶段,20世纪八九十年代问世的五位公主为第二阶段,进入新世纪以来出现的五位公主形象为第三阶段。

一、处于两次女权运动间隙中的公主

1937年《白雪公主和七个小矮人》横空出世,成为电影史上的第一部动画长片,引起全世界的瞩目和赞誉,自此也开启了迪士尼公主系列的大门。

虽然这部动画的一号主角是白雪公主这一女性形象,但是早在1920年美国妇女获得选举权后,美国的第一次女权运动已经结束,这时期女权主义迅速

衰落,距离60年代末美国历史上第二次女权运动的爆发,中间间隔了近半个世纪。因此,在这近半个世纪的时间里诞生的三位公主:从1937年《白雪公主和七个小矮人》中的白雪公主到1950年《仙履奇缘》中的灰姑娘,再到1959年《睡美人》中的爱洛公主,其形象并无太大的发展。她们均符合当时社会舆论所认同的在“妇女的领域”中安分守己的真正女性标准:具有虔诚、纯洁、柔顺、善持家务的特点。

(一)除了等待爱情再无其他追求

尽管这一时期的三个公主形象具有很多美好的女性特征,然而这些美好的特质也使得她们的个性变得柔弱、无力,对于爱情只能被动地消极等待,至于梦想,更是无从提起了——她们根本就没有梦想,如果非要说的话,那便只能通过获得爱情来实现自己生命的价值或是改变自己当下的处境。

白雪公主的出场就是以对于美好爱情的向往开始,她的歌曲中不断表达着对于未来伴侣的期待,但是她自己却并不主动追寻爱情,只是单纯地相信“总有一天我的王子会来到我的身边”,似乎这就是她人生的全部意义。灰姑娘则是以一个每天受继母虐待的形象出现,她的主打歌也同样表达着一种逆来顺受但是仍对未来充满希望的带着盲目的乐观,她不断安慰自己:“不管你的心有

多哀伤,如果你继续相信,你的梦想将会成真。”然而对于自己的梦想,她却根本无法给出一个清晰的描绘,除了日复一日地完成继母交给她的做不完的家务之外,她根本无暇去追寻自己的爱情。睡美人爱洛公主在森林中对小动物们诉说自己在梦中梦到的那个人,并期盼着那个人的出现,则与《白雪公主》中的桥段如出一辙。

(二)困难面前没有反抗之力

尽管这三位公主都将爱情视为生命的最重要也是唯一的意义,并不断表现出对爱情的渴望,但是不仅在爱情到来的过程中她们只能处于被动的接受状态——这样的形象才足够符合当时社会赋予并要求女性达到的矜持、高尚、贞洁的特质,而且在与爱人相恋之后,爱情遭遇困难之时,她们大多毫无反抗能力,只能任凭他人摆布。

白雪公主在被猎人告知皇后要杀害自己时唯一的出路只能是逃离、远远地逃离,因为她无力也根本不想与皇后为敌。睡美人与森林中的梦中情人相会并一见钟情之后,听说自己在年幼之时就被许配给菲利普王子(她并不知道与自己相恋的青年正是菲利普王子),而她今后再不能与恋人想见之时,她所做的只是哭泣和接受,并没有丝毫的反抗。唯一表露出一点在困难中开始想方设法解决问题的是灰姑娘。尽管灰姑娘参加舞

会的礼服被继母和她的两个女儿毁掉之后，她只能跑到后院伤心地哭泣，但是当她与王子相恋之后被继母锁在阁楼里时，她想到要小动物们叫来忠狗布诺帮她解围并成功脱身，并且在继母处心积虑地将使者手里的水晶鞋打碎后，她机智地掏出了自己的另一只水晶鞋，并成功改变了自己的命运，与王子成婚。

总体而言，这三位公主的反抗和独立精神都很弱，在灰姑娘身上表现出的反抗精神的萌芽在第三部作品睡美人身上又被完全扼杀了。

（三）女性的被拯救

三部作品中的公主都处于被拯救的地位，并且都是被爱人拯救：白雪公主的复活和睡美人的苏醒都是依靠王子的真爱之物，灰姑娘也是凭着与王子结婚才摆脱了自己悲惨的处境。总之，在这三部作品中，公主们的爱情模式都是绝对的“男强女弱”的状态，男性不仅掌握着追求的主动权，而且肩负着拯救女性的重任。公主形象的软弱无力和只能依靠男性形象拯救的套路正是当时男权社会的无意识流露：对男性地位和价值肯定以及对女性拥有“真正的女性”特质及固守在“妇女的领域”中的期望、要求和束缚。

二、后女权主义时期的公主群像

时间由1959直接跨越到1989，在此期间美国经历了比第一次女权运动势头更猛、影响范围更大、波及更广的第二次女权主义浪潮，自60年代末女权主义重新在美国大陆复苏，此后十年间女权主义渗入了美国的政治、经济和社会的各个领域。^[1]到了80年代，虽然轰轰烈烈的女权运动已经告一段落。但是经过几十年的发展，女权主义已经打入美国社会体制中，妇女的形象再也不是传统意义上固守家庭的贤妻良母，她们在职业、教育、婚姻等各个领域都建立了崭新的形象，^[2]这样的历史潮流必然也会在迪士尼的公主系列中有所流露。因此，在1989到1998不到十年时间里塑造的五位公主女性地位及形象相对于之前的三位公主有着极大的改变，而这五位公主的形象也是在不断发展变

化的。

（一）《小美人鱼》——梦想、爱情与家庭的首次冲突

1989年问世的《小美人鱼》中的人鱼公主爱丽儿是第一个真正有梦想的迪士尼公主。她的梦想是能够到人类生活的陆地上去感受阳光，在实现自己梦想的过程中她对一位英俊的王子一见钟情，梦想的实现和爱情的可能融为了一体——她希望能够成为王子的妻子，从此与王子一起幸福地生活在陆地上。这也是后女权主义时期公主群像的普遍特征：梦想的实现与幸福爱情的获得是同步进行的，梦想与爱情之间并无隔阂，二者相辅相成，女性往往在实现梦想的过程中同时收获了真挚的爱情，或是在追寻真爱的过程中也实现了自己的梦想。

拥有梦想已经是爱丽儿相对于之前公主形象的极大超越，但爱丽儿的突破意义远不止于此，她再不像之前三位公主那样消极等待，而是开始勇敢地追求自己的爱情和梦想：她想设法地收集与人类有关的物品，借此增加对陆地生活的了解；为追求爱情，她用失去发声能力的代价换取了人类的双腿，以此获得与王子接触的机会。在追求爱情的过程中她还完成了女性由被男性拯救到拯救男性的蜕变，她在王子遇到海难之时挽救了王子的生命。在此之前的公主形象都是毫无抵抗能力，几乎所有的命运都听凭他人的摆布，而爱丽儿不仅努力为自身命运进行争取，还实现了对男性命运的改变和拯救。这代表着女性掌握自身命运意识的觉醒及社会地位的极大提升。

此外，爱丽儿的梦想和爱情首次与她的家庭产生了矛盾和冲突。这种冲突一方面体现在她渴望到陆地上的梦想以及对王子的爱恋遭到了父王的强烈反对，也正是人鱼国王对她梦想和爱情的践踏——用魔法破坏了 she 收藏的人类物品以及王子的塑像——使得她的反叛精神到达顶峰，并用更加积极甚至极端的行为追寻自己的爱情和梦想，这也象征着男权社会对女性试图掌握自身命运、脱离传统意义上“妇女的领域”的

抵制和打压，但这重阻力却往往使得女性的反抗意识更加强烈，在加速女性意识觉醒的同时更促进了女性对家庭的逃离，这不能不说是一个讽刺；另一方面爱丽儿梦想的实现和爱情的获得必然意味着她要离开她生活了多年的环境以及与家人朋友的分离，在此之前的爱情的获得都是完美的、无任何代价的，而在《小美人鱼》中，由于爱情和梦想的结合，爱情开始和家庭产生了矛盾，爱情的获得并不意味着整个生命意义的圆满，反而会带来与亲人和故土的别离，因此成为了有代价的爱情。虽然爱丽儿在几乎没有犹豫的情况下就选择了爱情，但是这部动画初步暴露了女性在渴望逃离家庭、掌握自身命运的同时要面临的压力和承受的代价。

总之，《小美人鱼》的问世开启了后女权主义时代女性的追梦历程，自此之后的女主人公也开始拥有自己的个性甚至缺点，而不再是像最开始的三位公主那样举手投足无可挑剔。女性人物身上被赋予的高尚的神性因素渐渐退去，人性因素开始占据主导地位。在一个全新的时代里诞生，爱丽儿身上突破性的价值毋庸置疑。

（二）《美女与野兽》——日久生情的爱情模式终于登场

《美女与野兽》问世之时距离1937年白雪公主的诞生已经过去了半个世纪之久，在此之前，公主与王子之间的爱情从来没有脱离一见钟情的模式：所有的公主在与王子见面的一瞬间就会被其英俊的外貌所吸引，进而不可自拔地爱上对方。《美女与野兽》第一次打破了这种爱情模式，让王子和公主在长久的相处过程中逐渐加深彼此的了解，最终爱上对方。这种全新的日久生情爱情模式的创造，其重要性并不仅仅在于打破了“一见钟情”对之前动画中爱情模式的垄断，更象征着女性不被外表迷惑，而是更注重对方的品质的滥觞——贝儿在与野兽的相处中深深爱上了对方，且她并没有因为野兽可怕的外貌而否认自己对他的爱，这与单恋贝儿的加斯顿虽然拥有英俊的外貌，但其性格粗俗又自大，因此无法获得贝儿的爱慕构成了颇

《白雪公主和七个小矮人》剧照

具深意的对比。贝儿在爱情中的选择象征着女性开始有自己理性的思考与判断，而这一点很大程度上是由贝儿爱读书的性格决定的。

读书是获得知识、接受教育的象征，也是女性获得思想见解的重要途径、拥有与男性在社会上同样地位和权力的重要基石。这种对男子统治地位的挑战自然会招致男权社会的恐慌：小镇上的人都觉得爱看书的贝儿是个“可笑、孤僻、与众不同”的女孩，这部动画中最大的反派加斯顿就曾对贝儿说：“贝儿，你不应该成天钻在书堆里，而是应该注意一些重要的事，比如说……像我。”男权主义者试图以轻描淡写的语气将女性的注意力重新转移到爱情和家庭上，希望她们满足于扮演妻子、母亲的角色，但是此时女性意识已经觉醒，贝儿丝毫不为所动。加斯顿无法达到自己的目的，又说：“女人不应该读书，要不然她就会有意见和思想。”这把男性的自私心理暴露无遗，他们担心女性在产生思想后要求与男性平等的社会地位和权力。不过此时这样的男性形象在动画中已经成为了最大的反派，而贝儿也凭借自己的机智和勇气实现了爱情和梦想的双丰收，可见整个社会的大环境及舆论导向已经发生了改变，女性渴求拥有与男性平等权利的愿望已经能够为大众所接受。从这一点来看，尽管《美女与野

兽》并不是后女权主义时代的开山之作，却在《小美人鱼》相对于之前公主形象的突破上有了新的发展，其价值依然有目共睹。

并且，贝儿对男性的拯救相对于《小美人鱼》中爱丽儿对王子生命的拯救，继承中又有发展：贝儿在拯救野兽之前先解救了自己的父亲——她请求野兽放了自己的父亲，愿意自己留在野兽的城堡里代替父亲，这已经超越了小美人鱼给予同辈男子的救助，象征着新一代的女性承担起父辈男子的责任和义务，是对父权的极大挑战；而贝儿对野兽的拯救也与爱丽儿不同，爱丽儿对王子的拯救尚停留在肉体的层面，但贝儿给予野兽的拯救则是灵与肉两个层面的，她不仅使野兽恢复了人身，而且使原本暴躁、自私的王子变得温和、善良，懂得如何去爱。这使得女性对于男性的拯救有了更深层次的含义和发展。

（三）《阿拉丁》——少数族裔公主的滥觞

经历了《小美人鱼》和《美女与野兽》这两部对女性形象均有极大发展的动画，女性地位的提在1992年问世的《阿拉丁》中有所停滞：虽然茉莉公主聪慧、机智、具备反抗和独立精神——她坚决反对父亲为了所谓的法律强迫自己嫁给不满意的对象，对城堡外的世界充满着好奇并曾试图逃出城堡，但这些

特质我们都可以从爱丽儿和贝儿的身上找到，可以说茉莉公主对于她们只是继承，却并无发展；再加上男主人公阿拉丁在片中所占的分量实际超过了茉莉公主，因此这部动画中的女性形象并无实质性的改变。这部动画最大的突破应当是引入了非白种的少数族裔——阿拉伯主人公，鉴于本文意在讨论女性形象的崛起，对此不进行讨论。

（四）《风中奇缘》——这一次是爱情被放弃了

《风中奇缘》是公主系列中第一部也是唯一一部未以大团圆为结局的动画，在片尾，宝嘉康蒂公主的爱人庄迈斯由于身受重伤，不得不离开他们所在的美洲大陆，去伦敦接受治疗。一对恋人面临着分别，庄迈斯要宝嘉康蒂和自己一起走，宝嘉康蒂回头望望自己深爱的土地，眼中涌出眼泪，但是她还是拒绝了庄迈斯：“这里需要我。”

宝嘉康蒂的遭遇与爱丽儿有很多相似之处，她们和相爱的人都不是同一世界的人，她们的爱情在最初都遭到了家庭的强烈反对，选择爱情都意味着相当大的代价。但是在最后，爱丽儿选择了爱情，宝嘉康蒂放弃了爱情。对宝嘉康蒂来说，爱情固然是生命中重要的一环，然而已经不再是最重要的了，脚下的土地是比她的个人情感更具意义的存在。

宝嘉康蒂是第一位梦想在前后有所变化的公主。在最初，她的梦指向庄迈斯随身携带的指南针，但是在影片的最后，她的梦变成了脚下的土地、生她养她的故乡。由个体的小我的情感需求转化成了为整个族群的守候。

从公主系列诞生到女性开始拥有梦想（1937-1989），跨越了半个世纪的时光，但是从拥有梦想到为梦想放弃爱情（1989-1995），却只经历了短短6年的时间，后女权时代女性地位崛起的速度由此可见一斑。公主系列中的女性也从宝嘉康蒂开始，能够离开一个男性而单独生存下去，女性也成为不必再依附于丈夫的独立个体，她们的生命中已经有了比爱情更重要的东西，男性不再是女性生命必然的归宿。《风中奇缘》中女性形象的发展并无太多方面，但是仅此

一项已经足够大胆颠覆：梦想与爱情之间首次出现了裂痕。尽管放弃爱情使得宝嘉康蒂尝到了其他公主不曾体会过的痛苦，但是她所代表的女性的胸怀却首次由个体的梦想扩展到了整个族群的希望。

(五)《花木兰》——证明自己

20世纪迪士尼推出的最后一部公主系列电影《花木兰》中，花木兰以女儿之身从军，证明了即使是社会普遍认为只有男性能够完成的任务，女性也同样能够完成、甚至完成得更好。花木兰最终得到了整个男性社会的承认——皇上的深深一鞠躬以及万民的跪拜。曾经被媒婆诅咒无法为家族带来荣耀的木兰，被爹爹称赞为她的存在就是花家最大的骄傲。正如木兰在片中所说：“也许我不是为了我父亲，也许我只想证明自己的能力。”女权运动想要达到的成果，终于在这部动画中得到了完满的实现，女性完美地证明了自己的能力。

三、21世纪的新公主

(一)《公主与青蛙》和《长发公主》——梦想本与爱情无关

进入21世纪，女性已经基本能够和男性平起平坐，享受同样的权利。此时女权主义终于跳出了为冲击旧体制、挑战男权社会、要求与男性平等的权利而摇旗呐喊的道路，而是提供了一个更具颠覆性的视角：女性也许并不需要与男性一争高下，甚至并不需要站在男性的对立面，因为男性很可能并不是女性生命必经的归宿，离开男性女性生存的意义和价值依旧存在。女性关注的不再是得到男性的承认，而是自身价值的实现。2009年问世的《公主和青蛙》以及2010年推出的《长发公主》中的公主在最初，梦想都与爱情无关——蒂安娜梦想能够拥有自己的餐馆，当母亲劝她不要为此太过忙碌，应该开始考虑感情问题时，她坚定地回绝了；长发公主最大的愿望就是能够亲眼看到天灯升起，她们与男主角的相处也完全是为了更方便地实现自己的愿望。如果说爱情不过是实现了梦想之后一个随之而来的“战利品”还有点言过其实的话，那么至少

爱情已经与她们最初的梦想没有交集，而只能算是一个新的梦想。这两部动画不同于后女权主义时期美满爱情和梦想的同时实现，而是对二者进行了清晰的区分：梦想是女主人公生来就有的，是即使是没有爱情她们也会去努力追逐的目标。

(二)《勇敢传说》——独身主义终于出现

不同于《风中奇缘》中宝嘉康蒂被迫与心爱之人分离导致的未能最终获得爱情的伤痛，《勇敢传说》中的马丽达公主对于自己未能收获爱情完全不以为意，甚至她本身就是一个坚定的独身主义者，她希望能够好好享受自己的生活，婚姻对于她不过是一种束缚而已。可以明显地看出，爱情对于女性的重要性已经越来越弱，与男性步入婚姻的殿堂、组建属于自己的家庭早已不是迪士尼公主梦寐以求的了。

在《公主和青蛙》以及《长发公主》中两位公主在梦想实现后至少还收获了爱情这一战利品，马丽达则自始至终都在努力摆脱被母亲强迫结婚的命运。而且影片的关注点也由之前公主系列中的男女爱情转变为母女间的相处，男性已经被排斥在影片的核心价值体系外，女性主义的主要精力已经不是放在处理与男性的关系，而是在女性群体之内的权利体制结构。

(三)《冰雪奇缘》——80年后，公主终于成为了女皇

2013年上映的《冰雪奇缘》打破了《狮子王》的票房纪录，成为迄今为止票房最高的动画电影。这部动画史无前例地将王子塑造成全片最大的反派，彻底颠覆了从前男性作为“拯救者”的形象，沦落成为“幕后黑手”。女性也终于意识到，长久以来压制女性解放的，不是别人，正是她们的兄弟、父亲、丈夫、儿子，是所有虚伪的男人。^[2]曾经拯救她们的“真爱之吻”在这部动画中终于被揭露为一个天大的谎言。

从《长发公主》中Rapunzel用自己的眼泪救活了心爱的男主角，到《勇敢传说》中马丽达用眼泪拯救了自己的母亲，再到《冰雪奇缘》中艾莎女王用

泪水挽救了妹妹安娜，一方面男性形象在影片中越来越被边缘化，女性和女性之间的关系越来越成为影片关注的焦点；另一方面女性的拯救方式又与男性不同，男性选择的都是所谓的真爱之吻，是主动性较强的，而女性的拯救都是靠眼泪，是一种温柔的象征，从这个层面来看，拯救手段的不同也代表着男女之间的差异。女性仍然被赋予了一些传统女性的特征，可见女权主义的发展并不意味着完全消除男女之间的差异。

艾莎女王从小就被要求压抑自己的力量，但是这样的压抑只能导致日后成倍爆发的灾难，这也正象征着女性必须且应当被解放。历史的车轮滚滚向前，女性的崛起是必然的趋势，一切企图阻止这一历史发展的势力都将被这滚滚的车轮碾压。

至少在这部影片中，女性终于站到了权利的巅峰。80年过去，公主终于由国王和王子的庇护和压抑中走出，不再作为王后，也不再作为王子的妻子，而是作为一个国家的女王，成为迪士尼家族第十三位被正式加冕的公主。

结语

迪士尼公主系列经过近80年的发展，反映了时代价值标准的变迁，同时也记录了女性崛起的历程。女性由最初的消极等待、将爱情视为人生唯一目的和意义，到后女权主义时期女性梦想和爱情的结合，再到21世纪公主开始致力于实现自身的价值和梦想，与爱情渐行渐远，女性形象的提升清晰可见。相信在未来，女性地位的持续提升会继续反映在迪士尼的动画中，让我们拭目以待。

参考文献：

- [1] 王政：女性的崛起——当代美国的女权运动[M].北京：当代中国出版社，1995.
[2] 五乔：八十年后，王子终于露出了真实嘴脸——从迪士尼公主电影看女权主义的发展[EB/OL].豆瓣电影.http://movie.douban.com/review/6525192/.

作者简介：王春晓，厦门大学人文学院中文系汉语言文学专业2012级学生。