

分类号 G21/234
UDC

密级
编号 10741

硕士学位论文
(专业学位)

论文题目 迪士尼公主动画电影女性形象嬗变与建构

研究生姓名: 赵婉婉

指导教师姓名、职称: 张淑芳 教授

学科、专业名称: 新闻与传播

研究方向: 网络与新媒体

提交日期: 2024年6月3日

独创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名： 赵娟娟 签字日期： 2024年6月3日

导师签名： 张淑芳 签字日期： 2024年6月3日

导师(校外)签名： 周丹波 签字日期： 2024年6月3日

关于论文使用授权的说明

本人完全了解学校关于保留、使用学位论文的各项规定， 同意（选择“同意”/“不同意”）以下事项：

- 学校有权保留本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文；
- 学校有权将本人的学位论文提交至清华大学“中国学术期刊（光盘版）电子杂志社”用于出版和编入CNKI《中国知识资源总库》或其他同类数据库，传播本学位论文的全部或部分內容。

学位论文作者签名： 赵娟娟 签字日期： 2024年6月3日

导师签名： 张淑芳 签字日期： 2024年6月3日

导师(校外)签名： 周丹波 签字日期： 2024年6月3日

The Transformation and Construction of Female Images in Disney Princess Animation Movies

Candidate :ZhaoWanWan

Supervisor: ZhangShufang

摘要

迪士尼动画作为动画界的翘楚,其作品之光芒,不仅照亮北美,更辐射世界。动画背后所蕴含的深厚价值观与文化内涵,对全球文化艺术的浪潮产生了深远影响。迪士尼公主动画是以女性为主要角色,以女性在经历挑战与层层磨练后,最终实现自我意识觉醒和个人成长的为故事发展情节主线的一个代表性系列。

本文以迪士尼公主动画电影中的女主角作为研究对象,基于社会性别理论,运用案例分析、比较分析等方法,梳理迪士尼动画电影中女性形象的历史变迁,重点阐述分析女性形象发生嬗变的原因和女性形象的建构方式,进而反思解读角色背后蕴藏的价值与规训。同时通过与中国动画电影建构的女性形象的对比研究,为国内动画电影女性形象建构提供借鉴启示。

迪士尼动画塑造的女性形象,不仅折射出新时代女性形象的演变,也映射了文化建构的新趋势。通过挖掘其现实意义和蕴含的价值观,可以为新时代女性对自身的性别和身份有着更加深刻地认同,更加关注自身的生存境遇、心理、情感乃至理想追求。

关键词: 迪士尼公主动画电影 女性形象 形象建构

Abstract

As the pinnacle of the animation industry, Disney's animations not only illuminated North America, but also radiated across the world. The profound values and cultural connotations behind the animations have had a profound impact on the global cultural and artistic trends. The Disney Princess animated series is a representative series that features female characters as the main characters and tells stories about how women overcome challenges and undergo various trials to ultimately achieve self-awareness and personal growth.

In this paper, the female protagonists in Disney's animated films are studied as the object of investigation. Based on the theory of gender, the paper employs case analysis, comparative analysis to trace the historical evolution of female characters in Disney's animated films, focusing on the reasons behind the transformation of female characters and the ways in which female characters are constructed. The paper then reflects and interprets the values and disciplining hidden behind the characters. By comparing the female characters constructed in Chinese animated films with those in Disney's animated films, the paper provides reference and inspiration for the construction of female characters in Chinese animated films.

The female characters created by Disney not only reflect the evolution of modern women's images, but also mirror the new trends in cultural

construction. By unearthing its practical significance and underlying values, it can help modern women have a deeper sense of identity and self-awareness, paying more attention to their living conditions, psychological state, emotional well-being, and even their ideal pursuits.

Keywords: Female image; New Women's Culture; Disney Princess

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究现状	2
1.2.1 迪士尼公主动画电影研究综述	2
1.2.2 迪士尼公主动画电影女性形象研究	5
1.2.3 中国动画电影女性形象研究	7
1.3 概念界定	9
1.4 创新点及研究意义	10
1.5 研究方法	11
2 理论基础：社会性别理论	13
2.1 社会性别理论的形成和发展	13
2.2 社会性别理论的内涵	15
2.3 社会性别理论中的女性形象	17
3 迪士尼公主动画电影中女性形象历史嬗变	19
3.1 迪士尼公主动画中女性形象的诞生	19
3.2 迪士尼公主动画中女性形象的嬗变	20
3.2.1 被拯救的传统女性形象（1937—1959）	20
3.2.2 觉醒的独立女性形象（1989—1998）	21
3.2.3 自我拯救与互助的女性形象（20世纪90年代至今）	23
3.3 迪士尼动画电影中女性形象变化的原因	26
3.3.1 社会性别差异-建立多元化形象	26
3.3.2 社会性别角色-走向公共领域	27
3.3.3 社会性别制度-提高女性地位	29
4 迪士尼公主动画电影建构的女性形象及其建构方式	31
4.1 迪士尼公主动画电影建构的女性形象	31
4.1.1 性别偏见的颠覆：争取女性权益	31

4.1.2 自我解放的歌颂：“多元化”角色设定	32
4.1.3 两性关系的嬗变：建立和谐两性形象	34
4.2 迪士尼公主动画电影建构女性形象的方式	36
4.2.1 动静结合的视觉形象	36
4.2.2 构建想象的听觉形象	40
4.2.3 传递信息的语言形象	42
4.2.4 完整脉络的叙事结构	43
5 中国动画电影女性形象历史变迁及建构方式	47
5.1 中国动画电影女性形象历史变迁	47
5.2 中国动画电影女性形象建构方式	49
5.3 中外动画电影女性形象建构对比	51
6 迪士尼公主动画电影中女性形象的启示与反思	54
6.1 迪士尼公主动画电影中女性形象的现实意义	54
6.1.1 功能意义：拓展女性电影类型的内涵	54
6.1.2 社会意义：彰显女性关怀与传承文学	55
6.1.3 文化意义：传承文化精神与文化价值	56
6.2 迪士尼公主动画电影中女性形象之反思	57
6.2.1 商业文化下的性别规训	57
6.2.2 政治立场上的虚假站位	58
6.3 迪士尼公主动画电影女性形象建构启示	60
6.3.1 探索技术和内涵的协同发展	60
6.3.2 强化女性角色的人性化表达	61
6.3.3 挖掘传统元素的本土化作品	62
6.3.4 打造全龄化的女性动画题材	62
7 结语	64
参考文献	65
致谢	69

1 绪论

1.1 研究背景

迪士尼公主（Disney Princess）迪士尼电影重要的组成部分，作为是华特·迪士尼公司的商标之一，由商品顾问 Andy Mooney 所企划，该商标被广泛地运用在各种媒体与延申产品上。其诞生始于 1937 年，迪士尼上映了第一部电影《白雪公主和七个小矮人》，电影原型为德国的童话故事《白雪公主》，在此基础上进行进一步的改编重摄，获得第十一届奥斯卡金像奖。作为全美第一部动画长片，迪士尼公司就此迈出了动画电影市场的第一步。自此，迪士尼公司陆续推出了一系列广受全世界人民喜爱的公主动画电影。从 1937 年至今八十七年间，迪士尼公主动画电影早已形成了自家独特的发展脉络，用公主 IP 的方式，成为迪士尼公司极富影响力的品牌形象。

迪士尼的发展历程就如同一部精彩纷呈、波澜壮阔的历史画卷，它见证了第二次世界大战的硝烟、经济的跌宕起伏以及大萧条时期的艰难困苦。然而，在这漫长而复杂的岁月中，迪士尼始终保持着行业领军者的姿态，屹立不倒。其背后的秘诀，在于企业不懈的自我更新与创新精神。正是这种精神，让迪士尼能够将新兴时代的思想潮流和电影制作的理念完美结合，创造出一个又一个栩栩如生的角色形象，这些角色不仅深受孩子们的喜爱，也赢得了全球观众的广泛共鸣。通过不断地推陈出新，迪士尼成功地将传统与现代、幻想与现实巧妙地交织在一起，用一部部高质量的影片和一个个令人难忘的动画角色，向世界展示了其不朽的魅力。

伴随着迪士尼公主动漫在世界各地的流行，其中的女性形象问题也引起了人们的广泛关注。在 20 世纪 90 年代初后期，涌现出大量对于迪士尼公主动画电影中女性形象的研究。这些研究试图分析女性形象塑造方式、探究影片中的性别关系和反歧视意识、分析影片对社会意识形态影响等问题。迪士尼公主系列影片中女性主角形象的变化，映射了时代文化与社会风貌的转型，映照了现代社会的多元与包容，展现了女性形象与价值观念的丰富多彩，表明了文化、娱乐领域中女性角色的革新。而塑造这些女性形象的过程不仅仅是文化传播与

继承，更体现了社会习俗与价值取向的演进。深入探讨这些形象的历史轨迹，有助于增进我们对全球文化多样性的理解，并提升对变化的敏感性与适应能力。

1.2 研究现状

1.2.1 迪士尼公主动画电影研究综述

从迪士尼动画的文献研究来看，在 CNKI 中国知网上按“迪士尼动画”主题搜索的 712 条，再按“迪士尼公主”进行检索的文献有 235 条，按“迪士尼公主形象”检索出的有 108 条。这些相关文献可分为形象塑造、叙事内容、文化研究几部分。

国内对迪士尼动画的研究始于 20 世纪 80 年代，而形象塑造方面的研究一直是我国学者研究重点，在方刚、王涵《女性主义视角下迪士尼动画电影中公主形象变迁研究》一文中，他们认为公主形象在后期更具有多样性，除了美国的经典白人女性公主形象，加入了《风中奇缘》印第安酋长的女儿宝嘉康蒂、来自中国民间乡村的花木兰、以及《公主与青蛙》中的非裔公主蒂安娜等。随着迪士尼后期电影的发展，电影不再只强调公主形象天生丽质的外貌，整体上更注重对于公主形体及身体语言的塑造，以此来凸显女性形象的多元化与个性化。而且在动作设计更加奔放，通过大幅运动显现女性形象的活力与强壮^①。高放《迪士尼动画电影的造型特征》一文中对于迪士尼形象塑造的真实与卡通化表达方面提出了新的认知，在设计角色形象时，要针对真实的参照物进行想象，例如改编的原版童话故事人物绘画。另外根据其设计不同的人物运动形态，在表达真实感的同时，能够将人物活灵活现地呈现于影片之中，进一步刻画人物的性格特征^②。陈丽在《公主”至“主公”之进化史——从迪士尼公主形象嬗变探女性意识》一文中提出，公主形象犹最初的精致无暇甚至僵化到今天

^①方刚,王涵.女性主义视角下迪士尼动画电影中公主形象变迁研究[J].今古文创,2023,(36):82-84.

^②高放.迪士尼动画电影的造型特征[J].电影艺术, 2001, (03):94-98.

的多样性，说明了公主的完美面具被撕裂，也是女性意识苏醒的一个开辟，不拘泥于旁人，更加自信、勇敢，独立^①。

叙事内容方面，《缘由、路径、启示：迪士尼动画真人电影改编研究》中徐涛认为，迪士尼作为一个现象级大IP，在童话故事上复刻经典人物、在自有剧本上塑造新的内容，不断提高自身IP形象的利用价值，除了衍生商品，还进一步制造新的人物资源。核心是“重构原作叙事结构”，在不触及底线原则地基础上，对原本故事进行重新建构和诠释^②。胡亚希在《迪士尼动画电影题材的创新探析》中提出迪士尼动画地主题是以娱乐、教育、感情三个部分为主，据此也分析出了其电影地几个重要策略用以创新，例如联想法、比较分析法、主角配角人物分配法等，将观众的注意力引入故事情节，培养忠实的受众资源^③。胡超峰在《迪士尼女性成长动画电影叙事范式探析》一文中认为迪士尼女性形象动画电影中大多数是以好莱坞三幕式戏剧结构为主，故事内容分为“虎头、猪肚、凤尾”并以此布局时间分配，从而保证故事开端节奏紧凑，引入留步，中间内容剧情丰富饱满，做到跌宕起伏，到结尾时信息精炼，精彩纷呈。据此，在本文正文描述中我也将以此作为叙事结构的部分依据展开论述。而在叙事链条上面也很完整，遵循时间规律和剧情逻辑上的严密性，每一个故事都环环紧扣，衔接上做到严丝合缝，精准把握文本^④。

文化研究方面，学者李四达在《迪士尼动画艺术史》中详细地介绍了迪士尼动画电影艺术地发展全过程，例如其诞生背景、参与人物，阐述了迪士尼动画创作之处的背景及叙事表现规律，将迪士尼动画的发展放在了整个美国动画发展历史的文化背景之中，向众人展示它的文化发展规律与独特的文化价值^⑤。吴红英在《美国动画电影中的文化核心价值研究》中提出美国的电影主要包含包容性文化、幽默性和个人英雄主义，而它正式用这种包容性与开放性吸收了

^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,2020,37(01):53-57.

^② 徐涛.缘由、路径、启示：迪士尼动画真人电影改编研究[J].视听,2021,(09):139-141.

^③ 胡亚希.迪士尼动画电影题材的创新探析[J].电影文学,2014(18):35-39.

^④ 胡超峰.迪士尼女性成长动画电影叙事范式探析[J].现代传播(中国传媒大学学报),2017,39(09):163-164.

^⑤ 李四达.迪士尼动画艺术史[M].北京:清华大学出版社,2009.

全世界人民的民族精髓，创新处理其他国家的文化内涵，之后又形成自己特有的文化体系，将其“美国化”之后贴上“美国”标签，重新包装后推上大荧幕，推向全世界，继而带来巨大的经济利益^①。陈矩弘在《美国动漫的跨文化传播的策略及启示》一文中，从文化中的共性元素、受众的接受心理、文化的国际化与本土化之间的关系三个方面入手，针对美国动画如何更深一步进行跨文化传播提出了可行性建议，以追求能以更高的专业度实现创意的高质量完成和完美式的艺术表现^②。

国外的迪士尼动画的研究主要集中在对于迪士尼公司本身的发展方面，如创始人、后期制定策略的关键人物、迪士尼乐园综合经营策略和系列动画电影发展等等^③。帕特·威廉姆斯在《迪士尼传奇》一书，介绍了创始人华特·迪士尼的传奇一生^④。华特迪士尼（Walt Disney）作为美国著名的制片人、导演、漫画家和企业家，被认为是 20 世纪最杰出的动画制片人之一，作为创始人，他在动画、电影行业不断推陈出新，塑造了无数个经典的人物形象，受到全世界的喜爱，直到现在，他制作的众多精品动画电影和迪士尼主题公园还在为迪士尼公司创造巨大的商业利润，对于塑造现代全球娱乐产业的发展都有着有着不可磨灭的贡献。比尔在《米奇的魔杖：迪士尼的经营之道》一书中研究了迪士尼主题乐园的经营模式，包括其个体 IP 的塑造，乐园场景的设置等，并分析其长远发展的原理，详细呈现迪士尼乐园的商业思维模式以提供更多实用性建议。同时分析了迪士尼动画人物、人物周边与消费者之间的关系及其产生的经济效应，让读者认识到在全球一体化框架内的受众是如何被美国价值观影响的^⑤。科克雷尔把迪士尼公司作为研究对象，通过研究分析其创作经验，以加强对于迪士尼跨国企业的掌控，统一战略化管理，特别是东亚地区，进而通过娱乐

^① 吴红英. 美国动画电影中的文化核心价值研究[J]. 电影文学, 2013(21): 54-55

^② 陈矩弘. 美国动漫的跨文化传播策略及启示——以《花木兰》为例[J]. 杭州电子科技大学学报(社会科学版), 2014: 64-69

^③ 袁心宁. 新世纪迪士尼公主题材动画电影转型研究[D]. 山东师范大学, 2022. 22-25

^④ [美]帕特·威廉姆斯, 吉姆·丹尼. 迪士尼传奇: 你能学到的 17 个成功品质 [M]. 北京: 当代中国出版社, 2006.

^⑤ [美]比尔·卡波达戈利. 米奇的魔杖: 迪斯尼的经营之道[M]. 北京: 中国三峡出版社, 2003.

类的周边消费商品加强全世界的交流与进步，最后结合“美国化”的本土创意战略，最终成功营造文化成就和经济利润的双重胜利^①。

1.2.2 迪士尼公主动画电影女性形象研究

在迪士尼公主动画电影中的公主形象研究中，国内学界的研究主要分为两大类。一类是对迪士尼公主动画电影中具体某个个体形象进行解读，另一类是对于公主动画电影中整体性进行研究，深度剖析了迪士尼女性形象，强调其影响力，倡导性别平等，提出建设性观点。

个体形象方面的研究占比较多，以具体电影为例，《花木兰》中的女主角花木兰作为一个乡村姑娘，在故事情节中展现出的勇猛、坚毅与智慧，是女性主义风范和正能量的象征；而《美女与野兽》中所刻画的女性形象，则以母性的耐心与善良，勾勒出温暖家庭的理念。李明文在《迪士尼动画电影中的女性形象分析》一文中深度剖析了《小美人鱼》中鲜明的女性意识，从柔弱而美丽、勇敢而执着、坚强的女性形象三个维度入手，讨论其所产生的社会与文化冲击。将其中形象生动鲜明的女性形象归因为女性意识的觉醒和发展^②。而丁震真《新世纪以来迪士尼动画大片女主角形象研究》的研究则更加深入地探讨了新世纪迪士尼动画中女性形象的叙事结构、美学风格、文化底蕴等等内容，以此开启研究新时代文化中女性形象的新篇章。郝宗庆在《迪士尼动画电影“花木兰”中木兰的形象分析——基于后现代女性主义角度》中通过研究花木兰女性形象的特点，结合后现代女性主义，分析其身上所凸显出来的女性魅力。《公主与青蛙》中，蒂安娜和纳文王子在破解魔法咒语的道路上互相扶持，木兰与李翔之间的关系解组重构，这些都是迪士尼在新时代之后的制作中有意识地在构建男女之间地和谐与平等形象。通过木兰所体现地格格不入的反抗性格，向人们传达出一种新的女性态度^③。这些学者的工作共同构筑了一个关于女性在流行媒介中呈现方式变迁的学术框架。

^① [美]科克雷尔. 创造魔力:迪斯尼打造“神奇业务”的十个领导力策略 [M]. 北京:电子工业出版社, 2009.

^② 李明文, 柏茹慧. 迪士尼动画电影中的女性形象分析[J]. 今传媒, 2017, 25 (07) : 4-7.

^③ 郝宗庆, 宋岩峰. 迪士尼动画电影“花木兰”中木兰的形象分析——基于后现代女性主义角度[J]. 牡丹, 2021, (18) : 147-148.

在整体性研究方面,有学者基于不同地文化背景,站在宏观地角度重新审视迪士尼中的女性形象,例如正直善良的女主角、纯粹邪恶的反派巫婆等,从跨文化传播的角度,以此探讨迪士尼动画电影中女性形象的塑造。蔡英迪《迪士尼动画电影中的女性形象分析》梳理了迪士尼动画电影中的女性形象变化,从《白雪公主》再到的《美女与野兽》,从角色塑造的角度研究女性形象的刻画方法和特点,为研究新时代女性意识的演变过程提供新的思路。她认为电影形象特点的变化就是在反应当下时代社会的变迁情况,个性鲜明的迪士尼的女性形象带着强烈的时代气息,以此探究新女性意识发展的情况^①。丁桢桢在《新世纪以来迪士尼动画大片女主角形象研究》中将迪士尼上世纪的公主形象和新时代进行对比,认为新时代公主具备独立、自信、个性等特征,话语权和社会地位在稳固提升^②。同时也认为迪士尼大力推崇女性角色的原因是为了满足当代社会受众的精神需求,例如“完美公主梦”,其形象塑造也颠覆了动画领域传统巴洛克公主风格的设计思维,提升了女性角色的价值定位,为今后动画中女性形象的创作提供了有益的参考^③。

相对而言,国际学术界对迪士尼公主这一经典 IP 形象的研究更加广泛,涉及到塑造女性形象、不同的认知角度以及 IP 形象价值等等。在形象塑造方面,学者们更注重审视公主形象的演变,过去的动画中,公主形象是苗条身姿、飘逸秀发和华丽的服饰,但是随着社会性别理论不断发展,迪士尼在公主形象的塑造上面呈现出较为明显的转变,肤色由纯白人变为黑人,血统也不再仅仅局限于正统皇室,而是转向乡村、传统民族部落等等,更关注的是自我价值的追求与实现,也反映出了对于不同种族及其文化的包容性,女性形象正在变得更加多元。在克莉丝汀《一个全新的世界-迪士尼动画英雄从白雪公主到花木兰的演变》中,她详细分析了女性形象发生外在形象变化的原因、不同角色的故事情节设定,以及对与后期迪士尼动画叙事结构的深远影响,也为读者更好地理解女性在公主动画电影中的叙事地位提供的新的思考角度^④。

^① 蔡英迪. 迪士尼动画电影中的女性形象分析[J]. 艺术科技, 2019, 32(11): 83.

^② 董佳星. 论迪士尼动画电影中的“公主形象”[D]. 湖北大学, 2019.

^③ 丁桢桢. 新世纪以来迪士尼动画大片女主角形象研究[D]. 西南大学, 2017.

^④ [美]克莉丝汀《一个全新的世界-迪士尼动画英雄从白雪公主到花木兰的演变》[M]. 2006.

国外研究者们还关注了迪士尼公主形象对于品牌和商业的影响,迪士尼公主已经成为一个商标,一个国际知名大IP,它的影响力和号召力巨大。艾伦·布里曼认为迪士尼动画电影正在逐渐倾向于塑造智慧、独立的女性,而作为迪士尼品牌和商业的重要组成部分,公主形象对于迪士尼品牌的塑造和推广也起到重要作用,比如商业版权、遍布全世界的迪士尼乐园、周边商品、营销活动等等,各种以迪士尼为主题的玩具、服装和电影都在市场上获得了极大的欢迎,给迪士尼带来难以估量的商业价值^①。麦禾布拜·艾尼瓦尔在《对迪士尼动画电影中女性形象塑造艺术的探究》一文中提出,女性动画形象的转变和迪士尼的选材正在变得更加广泛,所涉及的文化差异也越来越多,迪士尼本部公司通过创造这个形象,成功地掌握了女性市场的消费者心理,不断更新和改良女性形象,通过迎合“公主梦”中的美好形象与当代女性的审美标准,进一步提升其商业价值和影响力^②。

1.2.3 中国动画电影女性形象研究

从中国动画发展产业发展的宏观角度层面来讲,随着网络的飞速发展,以及电视与网络的结合,中国动画制作人突破了技术、剧本、营销渠道等障碍,推出了一批风格迥异却又独具地方特色的动漫影片。徐佳佳在《国产动画片的发展现状探究》中,认为拥有足够完善的产业结构,才是国内整个动画行业向前推进的前提,国内制作方要积极将传统文化元素融入动画中,这样有助于获得观众的价值认可和情感共鸣,例如《西游记》《宝莲灯》等中国孩童耳熟能详的动画作品,打造健全的文化消费市场和完整的产业链,形成民族特色的同时兼顾创新^③。陆明在《解构与重塑:国产动画片中的传统文化符码》一文中认为,中国动画发展应充分体现新时代的美学风格和思想内涵,迎合受众审美趣味,处理好继承与创新的关系,坚守“不破不立”的创造原则,在当代语境下完成对传统文化符码的重释^④。

^① [美]艾伦·布里曼著,乔江涛译.迪斯尼风暴——商业的迪士尼化[M].中信出版社,2006:234.

^② 麦禾布拜·艾尼瓦尔.对迪士尼动画电影中女性形象塑造艺术的探究[J].明日风尚,2020,(03):144-145.

^③ 徐佳佳.国产动画片的发展现状探究[J].电影评介,2012,(10):12-13.

^④ 陆明.解构与重塑:国产动画片中的传统文化符码[J].当代电视,2021,(04):103-106

从中国动画女性角色塑造演变的研究来看,任晶晶在《中国动画电影女性形象变迁研究》中以两性话语关系为研究视角,选取了中国不同历史时期的动画作品,通过分析女性意识是如何影响女性形象的变迁及角色塑造特点^①。喻薇在《女性主义动画中的角色性格塑造研究》一文中,从哲学、电影学、影动画学等多学科角度,详细梳理分析了不同的女性主义动画案例中的角色性格塑造方法与呈现方式^②。而国外早在二十世纪六十年代,国外已经对动画中的女性角色进行了大量的研究。比如华特迪士尼公司(Walt Disney Animation Studios)、皮克斯动画工作室(Pixar Animation Studios)、梦工厂动画(DreamWorks Animation)、蓝天工作室(Blue Sky Studios)、环球影业动画(Illumination Entertainment)等。张一鸣在《宫崎骏动画电影中女性形象的塑造研究》中表示,宫崎骏不仅仅是通过女性人物外貌来刻画角色,而且也从角色的行为、言语和心理活动等多个层面来进行构建,例如《天空之城》中的希塔和莉西亚作为善良而独立的飞行员在性格、外貌和特质方面都非常出色,以此传达其独特的价值观,表明女性是通过寻求证明自我价值的方式来赢得社会的尊重^③。

从女性主义视角来讲,李梦,李艳芳在《被忽略、被消费、被刻板化——父权文化语境下女性动画形象再现》中认为在父权文化语境下,主流的动画中男女角色处在失衡的困境中,分析了中国动画片中女性形象的塑造,认为在中国动画片中过度强调对于女性形象外貌和性别的描述^④。马会莹以李碧华《青蛇》和《白蛇2:青蛇劫起》为例,将女性主义理论作为理论出发点,梳理不同时期女性形象,探讨了中国动画中女性形象的发展轨迹和方向,为当下女性所面临的性别困境和身份认同问题提出建议^⑤。宋瑜基于女性主义思潮和文化消费市场,以《牧童与公主》《铁扇公主》《精灵女孩小卓玛》等多部影片为例,讨

^① 任晶晶.中国动画电影女性形象变迁研究[D].山西大学,2018.

^② 喻薇.女性主义动画中的角色性格塑造研究[D].湖北美术学院,2020.

^③ 张一鸣.宫崎骏动画电影中女性形象的塑造研究[D].上海师范大学,2021.

^④ 李梦,李艳芳.被忽略、被消费、被刻板化——父权文化语境下女性动画形象再现[J].美与时代(下),2014,(04):82-85.

^⑤ 马会莹.女性主义美学视域下小青形象的重塑——以李碧华《青蛇》和《白蛇2:青蛇劫起》为例[J].湖北工业职业技术学院学报,2023,36(04):63-68.

论如何在全球化的大背景之下构建更广泛的社会性别话语系统，探寻适合时代发展所需要的性别叙事新美学，突破女性叙事困境，创作出有个性、有美感有张力的新女性形象^①。

通过以上对于女性形象文献的综合研究，发现已经有许多关于国外女性形象角色的研究内容，同时就“世界范围内动画电影女性形象”这一主题展开的研究中较多集中于迪士尼公主系列。我国的动画产业跟国外动画产业存在明显差距，中国女性形象研究的叙事困境、角色困境仍需很长时间来突破。欧美国家推出的大量优秀影片也在一定程度上影响了我国受众群体的题材喜好和审美标准，这就使得中国动画的本土性和民族性更难形成^②，在此背景下必须要充分挖掘自己的民族特色，加强对传统文化的继承与发扬，才能做好中国动画女性形象的品牌建设，促进中国动画的发展。

1.3 概念界定

本文将以迪士尼商标认证的 13 位公主及 FrozenIP 的两位公主作为研究对象，如图 1.1，共计 15 位公主。迪士尼公主商标并不是泛指在迪士尼系列中出现的所有公主，其中还包含公主、王妃、部落酋长或部族族长的女儿。从 1937 年迪士尼公司发布了第一部动画电影《白雪公主和七个小矮人》，到目前为止，被迪士尼加冕成迪士尼公主有 13 位，其中拥有纯正王室血统的，为真正意义上公主有 6 位，分别是 1937 年上映的《白雪公主和七个小矮人》中的白雪公主、1959 年的《睡美人》爱洛公主、1989 年《小美人鱼》爱丽儿公主、1992 年的《阿拉丁》茉莉公主、2010 年《长发公主》乐佩公主、2012 年的《勇敢传说》梅莉达公主。以非王室的身份嫁入王室成为王妃的有 4 位，分别是 1959 年的《仙履奇缘》辛德瑞拉、1991 年《美女与野兽》贝儿、1998 年的《花木兰》花木兰、2009 年的《公主与青蛙》的蒂安娜。部落酋长的女儿有 2 位，分别为 1995 年《风中奇缘》宝嘉康蒂公主和 2016 年的《海洋奇缘》莫阿娜公主。部族族长的女儿 1 位，是 2021 年《寻龙传说》的拉雅公主。而在本文中，讨论的公主除了这 13 位公主，还有 2013 年上映的《冰雪奇缘 1》，2019 年上映的《冰雪奇缘 2》中的艾

^①宋瑜.国产动画电影的新女性叙事困境[J].上海大学学报(社会科学版),2022,39(02):67-81.

^②周晓红.中国动画片中女性角色形象的塑造研究[D].山东工艺美术学院,2023.

莎公主和安娜公主。迪士尼原本是打算在 2014 年将艾莎和安娜加冕进入迪士尼公主系列，但是因为票房过于成功，致使迪士尼改变了这项计划，相比起把他们打包进入迪士尼公主商标 IP 系列里，单独的冰雪奇缘 FrozenIP 可以获得更高的价值，所以迪士尼把她们拎出来进行更好的开发

图1.1 15位迪士尼公主形象

1.4 创新点及研究意义

1.4.1 创新点

通过上述分析可以看到，国内外学术界对于迪士尼动画电影的研究内容虽然较为丰富且深入，但是对于公主系列电影中的女性形象研究还仍存在空缺，特别是对于公主形象地整体性研究和现实意义方面，大部分都是以某部电影、某个具体的女性人物作为中心，而同时把多部影视作品中出现的多个公主角色进行研究的并不丰富。以单个女性人物为中心来研究的做法虽然很具体，但是缺乏横向对比及纵向的人物分析，很难梳理出来 87 年间迪士尼公主系列动画电影对于女性形象的塑造轨迹及内涵演变过程。

不同于以往单一作品角色解读，本文将以迪士尼 15 位公主作为研究对象，根据时代背景、电影制作情况等多类因素将 15 位公主女性形象进行分类，揭示角色嬗变背后的原因，分析其意识形态与社会文化脉络，探讨女性角色是如何被塑造的及其差异化的根源，并审视这些形象的变革对新一代女性自我认知的塑造作用。此研究不仅能丰富迪士尼公主电影文化解读，也为理解中国动画电影媒介中女性形象的历史演进与发展提供新视角。

1.4.2 研究意义

理论意义上，本文以迪士尼公主动画中的 15 位女性形象为研究对象，以社会性别理论为切入点，科学概括与分析女性的社会作用与社会地位的演变。结合文化观念、消费社会和社会学等方面的知识，对女性形象的形成过程、所蕴涵的文化思想做进一步的剖析。

在现实意义方面，迪士尼公主动画电影是一系列极具代表性的作品，其中的女性形象各不相同，通过剖析其角色塑造，有助于观众建立更直观的认识，阐释这些人物所蕴含的深刻含义，发掘它们的社会与现实意义，同时也能让新时代的她们对性别和身份有了更深刻的认识，让她们更加关注自身的生活环境、精神状态、情感乃至理想的追求，同时为中国动画电影中女性形象的塑造带来一些正向发展经验。

1.5 研究方法

1.5.1 比较分析法

比较分析法是指通过比较两个或多个对象之间的异同，找出事物的规律、特征、原因，它在社会科学，自然科学，历史和文化等各个方面都有广泛的应用。论文撰写前期收集与迪士尼公主动画电影研究主题相关的文本资料，如书籍、文献、报告、网络评论等，从大量的文本信息分析整理出发现其中所反映的有关迪士尼公主动画电影女性形象的内容，以及女性形象所相关的核心议题、研究方法、研究成果等；然后确定需要进行比较的对象，迪士尼商标下的 13 位公主以及 FrozenIP 系列的两位公主，共计十五位公主形象，结合时代背景，对比这 15 位不同时期的公主动画电影中的女性身份、外貌特点、人物性格特点，呈现其演变过程，剖析形象嬗变的原因、建构方式及背后的社会价值观及意识形态特征等；将迪士尼公主动画电影中的女性形象和国内动画电影中的女性形象建构方式进行比较，思考迪士尼公主动画电影中女性形象的现实意义，最后进行反思。

1.5.2 案例研究法

案例研究方法就是对具体的事情或现象进行详细的说明与分析，以此来揭示其内部的规律与深刻的含义，并以此来为理论构建与实际运用提供借鉴与启发。案例研究方法在社会科学，经济，医学，教育等诸多领域得到了广泛的应用。

首先要确定研究对象，先选择迪士尼公主动画电影中女性形象的代表性作品作为分析案例，如《灰姑娘》、《美女与野兽》、《小美人鱼》、《勇敢传说》等；对以上选择的案例进行深入调研和收集资料，包括影片内容、剧情、角色形象、对白等方面的数据和信息；在收集、整理和梳理数据和信息的基础上，对女性形象在不同电影中的表现进行描述和比较分析，整理出不同阶段各类女性形象的特征、性格特点、情感状态等方面的变化，分析公主电影中每个阶段女性形象发生变迁背后的原因和历史背景；揭示女性形象的具体建构方式，例如视觉形象、视听语言、叙事结构等，为迪士尼动画作品中的女性形象建构及其现实意义的剖析提供一个个案。

2 理论基础：社会性别理论

2.1 社会性别理论的形成与发展

“性”这个词最初的英文译文通常是“Sex”，用以描述男女的生理差异，而英文“Gender”则表示指的是性别的文化属性和社会属性。在当时的社会背景下，工业革命和自由主义思想的发展催生了第一次女性主义运动。女性主义者对现存的两性二元理论提出了挑战，指出性别并非生理上无法逆转的事实，它只是一种社会文化建构的结果。男女之间的社会关系和生活方式受到当下社会制度、政治制度及文化意识等多方面的严格规训。长期以来女性都被认为是“温柔、体贴”的“妻子”“母亲”形象，而且这种附属于男性的原因一直被归结为“先天性生理结构差异”。此后，女性开始反对这样无实际根据的“生理决定论”，将“Sex”和“Gender”做了严格意义的划分，“Sex”代表男女的先天性生理性别，“Gender”则表示后天环境下形成的社会中的性别。她们不再满足于抗议妇女遭受的不公待遇，而是开始质疑传统的性别角色和刻板印象。她们认为，妇女在社会生活中所受到的歧视与剥削，是由于传统的性别角色与陈规定型观念所造成的。这种观念逐渐演变成为一种理论，称之为社会性别理论。该理论认为性别的建构和演变与社会、文化、历史因素密不可分，性别身份与生物学没有必然联系。而盖尔·卢斌也首次将社会性别作为一个专业概念提出，并且将Gender的含义进行了严格的划分，Gender是指社会文化特征赋予的性别，和生理性别存在差异^①。自此，社会性别观念具有了社会文化特征，已超出它原本的含义。

随着女性主义的发展，社会性别的讨论愈演愈烈，社会性别理论不断得到学者的深化和发展。研究者们不再局限于社会学、传统的人文等领域，而开始把社会性别理论纳入到各个领域，逐步发展出以性别研究、女性研究等为代表的专业领域。与此同时，不同民族、不同地域、不同文化间的性别差异也越来越受到人们的关注。玛丽·沃斯通克拉夫特认为女性具备的温柔、善良的气质大部分是由社会文化所影响而形成的，男女性别问题是社会问题，不能被简单

^① 雷欣.社会性别理论探析[D].湖北:华中科技大学,2008

解释为生物学的差异。西蒙娜·德·波伏娃在《第二性》中指出：“女人不是天生就是女人的，而是变成女人的”^①。同时也提出女性长时间处在被凝视的地位，男性经常用社会规范的女性形象去限制女性多样性的塑造，并对此产生期待。波伏娃在研究中并未对于社会性别概念进行明确的规定，但是其“女性不是被生理因素建构出来的而是在父权制度、社会文化下被建构的他者。”的观点也在一定程度上促进了社会性别理论的发展。

而在中国，上世纪八十年代初期中国妇女史研究再次焕发生机，九十年代中叶“社会性别”这一概念被正式引进中国，社会性别理论被逐渐作为一种新的研究视角运用到实际研究中，从而推动了妇女史研究向性别史维度的转型，此后的学者在研究中赋予了该理论更多本土化的内容。国内对性别问题的关注度和研究深度和广度逐渐拓展，这也在一定程度上推进了这一理论在国内的发展，中国社会性别研究也呈现出新的特征与变迁。

当前，中国学界对社会性别理论的研究大致分为三大类：首先，关于理论本身的研究，主要是从社会学、文化制度、心理学等层面进行的。另外，从研究角度看，也呈现出多样化的倾向，有“性别差异”、“反歧视”、“女性平权”等观点，这都反映出中国社会性别理论正逐步走向多元。其次，从社会实践生活层面来看，两性平等已逐渐成为当代文明社会中不容忽视的一项价值取向。在教育领域、工作领域和政治领域，反对歧视、两性平等逐步得到推进，也促进了社会的进步和发展。最后，中国关于两性平等问题的研究，既有理论上的探索，也有对两性平等的追求。例如女性生理假期、产假、婚姻法、录取分数线等，都在积极地为促进两性平等和社会和谐出谋划策。总体而言，中国的社会性别理论研究取得了长足的进步，女性权益也日益为人们所重视。尽管仍存在诸多困难与挑战，但是我们有理由相信，在未来的日子里，反对偏见、两性平权、两性平等这一目标将会在不断的进步中逐步达成。

2.2 社会性别理论的内涵

“社会性别理论”即社会建构的男性和女性气质。20世纪60年代以来，伴随着女性主义理论与实践的发展，“社会性别”这一概念开始走向大众。80

^① 波伏娃.第二性[M].湖南文艺出版社,1986:1.

年代后，随着女性主义知识理论与方法论的研究越来越多，多种学科也参与了拓展与深化，社会性别理论在学术研究和现实意义上的影响力也越来越大。直至今日，“社会性别”已经成为女性主义分析的一个重要视角和方法，“社会性别理论”成为女性主义理论的重要成果之一^①。这一理论立足于社会建构，认为社会性别是在多方面文化和制度的影响下，人们对男性气质和女性气质、个体行为模式等方面的不同规定和具体期待，并在这些方面形成了泾渭分明的男性特征和女性特征。

目前学术界对于社会性别概念都有不同的表述。例如佟新认为社会性别是以语言、文化为根本，以符号作为特征来表达的性别行为，形成共识并规范社会行为^②。还有学者认为社会性别是在文化、制度影响下逐渐形成的属于两性不同的群体特征和行为方式。虽然各学者的论述不同，但是都传递出了相同的含义，即社会性别理论是指人们的性别意识是从原生家庭、社会关系之中形成的而非与生俱来，同时也受到社会文化的约束。该理论也支持女性要努力改变两性“生理差异决定论”的观念，认为女性和男性在行为模式和社会地位方面可以打破原有的陈规旧俗，进行两性气质的融合和转变。它加深了人们对性别理解，包括性别角色的复杂性、性别多样性、以及性别和认同的关系^③。

在此基础上，本文对社会性别理论的基本内涵进行了深入剖析，进一步探讨了社会性别的复杂层面。首先是社会性别的差异层面，社会性别文化曾将两性的性格特征做了明确的区分，以性别二元的方式来界定男性和女性不同的性格特征。例如女性是富有情感的、温柔细腻、善良的形象，男性则是积极进取、阳刚坚韧、充满活力的。随着社会性别理论的发展，这种基于性别的女性“温柔”“贤惠”的刻板印象逐渐被打破，更多女性形象突破了被拯救、依赖的角色设置，而展现出更多样化、更独立自主的女性特征，男性气质和女性气质趋向于融合。例如动画电影《花木兰》的女主角形象，花木兰既拥有女性的细腻与敏感，也拥有男性坚韧、勇敢的特质，这使得花木兰成为了新一代女性英雄的典范。据此我们可以看出社会性别理论是如何推动我们重新审视性别之间

---

^① 卜卫. 社会性别视角中的传播新技术与女性[J]. 妇女研究论丛, 2002(02): 37-42.

^② 佟新. 社会性别研究导论(第2版)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2011

^③ 雷欣. 社会性别理论探析[D]. 华中科技大学, 2008.

的刻板界限，并鼓励我们接纳、融合跨越性别边界的个体特征。其次是关于社会性别的角色方面，在人类社会上千年的发展历程中，由于生理特征及行为表现所呈现的不同，人们自然而然地形成了基于生理差异的社会分工，特别是倾向于体力劳动的农业领域和工业生产领域，这种分工更加明显，从而出现了男主外、女主内的说法。而随着女性受教育水平及经济的发展，这一传统分工模式逐渐被挑战，社会性别理论认为，两性应该摆脱这些固有的角色限制，共同参与公共事务。特别是女性，她们在公共领域扮演的角色不再仅仅局限于家庭和传统角色之中，而是需要展现出更加多样化、丰富的社会形象，勇敢追逐自己的职业梦想，实现个人价值最大化，摆脱传统观念对女性的角色期待。这种对社会性别的重新认识和赋予女性更多自主选择权，是现代社会的进步的重要标志，也是性别平等原则的体现。

最后是社会性别的制度层面，学者们普遍认为，男女从属地位情况的形成是由父权制度推动形成的，这种从属关系更多的是一种权利的体现。在历史长河中，女性的决策权和领导力往往处于弱势地位，她们常常被置于从属的位置，这导致了女性在决策过程中的参与受限，以及在机构领导层中的代表性不足。到20世纪末时，权力地位开始发生一些微妙的变化，新一代女性除了追求职场上的成功，也希望在社会生活的各个方面享有同等地位和权利，反对歧视追求男女平权。为了满足这些日益增长的需求，大女主电影横空出世^①。这些电影聚焦于女主角的成长故事，展现了她们是如何突破传统束缚，实现理想的。这些影片不仅丰富了女性的娱乐文化，同时也在一定程度上促进了性别平等观念的传播和认同。

2.3 社会性别理论中女性形象相关研究

社会性别理论深入探讨了人类是如何在实践活动中被社会建构为不同的性别角色的，深刻洞察了社会结构和文化实践。这个理论并不是简单地认同或否定社会性别中刻板印象的存在，而是从批判性的视角进行分析，以解释其背后所蕴含的社会权利关系和意识形态。传统上男性的形象是强有力的、理智的、独立自主的，而女性形象通常是温柔的、感性的。这种固定的认知不仅限制了

^①郭文静.社会性别视角下小红书 APP 中女性形象研究[D].河北大学,2023.

女性能力的潜力开发，而且对于日后女性在社会分工中的角色分配也产生了很大的影响。社会性别理论研究学者挑战了这种基于生理特征差异所建立起来的刻板角色期望，主张两性在个人发展与社会价值中享有同等的机会和权利、利益。同时，该理论也指出，性别并不是生物特征的一种体现，而是由文化、教育、社会实践等多种因素共同作用下产出的结果，学者们认为应重新思考性别和生理特征之间的关系，提倡男女之间的平等，消除性别存在的偏见，认同性别多元化。社会性别理论为构建更公平更包容的社会大环境提供了重要的研究视角。

美国学者罗伯特·斯托勒在《生物性别与社会性别：男子气概与女子气质的发展》书中，认为生物性别差异论的观点具有一定的不确定性，虽然生物因素对社会性别具有一定的影响，但是两性的具体特征是由后天的社会环境造成的。郭爱妹在《女性主义心理学》中认为社会性别是由社会文化构成的，社会实践促成了男性和女性行为、思想上的特征和差异的形成^①。坎迪达在界定社会性别时提出，特定社会中形成的两性的角色特征、行为模式会决定社会如何看待我们作为男性和女性如何思考行动的^②。刘利群在《社会性别与媒介传播》中提出，社会性别是被建构着的性别，是社会基于自然性别的差异建构而成的性别^③。学者们普遍认为，女性在重大事件中的决策权和领导权往往较弱，在历史长河的发展中权利一直处在被边缘化的地位。这种现场在和大程度上形成了被控制的权利结构。但是随着社会的不断的发展和女性步入社会生产实践，女性经济地位、社会地位开始发生显著变化。最为明显的是在职场、教育等方面，女性面临的限制正在逐步减少。为了更好地满足日益增长的女性群体的多方面需求，新的法律和政策正在出台，目的是突破传统的两性角色观念，促进权利平等，摆脱性别偏见，保证女性在社会生活能够发挥出自己的潜力，实现个人价值。

社会性别理论作为一种深入研究社会性别角色和社会角色期望等复杂关系的理论，从批判视角揭示出女性在日常生活中的不公平待遇，它试图打

---

^① 郭爱妹.《女性主义心理学》[M],上海:上海教育出版社,2006.

^② 坎迪达、伊内斯、迈阿特伊.《社会性别分析框架指南》[M],北京:社会科学文献出版社,2000.

^③ 刘利群.社会性别与媒介传播[M],北京:中国传媒大学出版社,2004

破传统以男性为主导的社会规则，促使人们反思社会中的性别成见，以此激发女性的自觉觉醒。这一理论不仅强调了两性生理结构的差异，还解释了不同性别行为上产生差异的原因。学者们主动倾听女性在重大事件决策上的意见并为其争取权利和地位，这种方式为人类社会中两性关系的和谐发展提供了新的途径。在此基础上，该理论还对未来的发展道路提出了更高的目标：建立两性平权、消除偏见、尊重和包容的社会，以达到真正意义上的和谐。尽管社会性别理论在实际学术和实践中的运用存在许多争论和不足之处，例如如何平衡每个个体之间的差异、跨文化之间的差异等，但在性别歧视、性别暴力等问题上可以为后续的研究者提供全新的视角。总之，这一理论不仅为学界开拓了性别研究的新领域，而且为建设和谐的社会氛围、两性平等政策的制定与执行提供了重要的理论支撑作用。它也将在今后不断的研究与发展中得到发展，并为我们更好地认识和改进两性关系、消除偏见提供一种有效的手段。

3 迪士尼动画电影中女性形象历史嬗变

3.1 迪士尼公主动画中女性形象的诞生

1937年，第一部动画电影《白雪公主和七个小矮人》亮相大荧幕，它标志着第一部迪士尼公主动画电影的诞生。该电影取材自德国的童话故事《白雪公主》，讲述了一位美丽善良的公主被嫉妒她容貌的继母皇后所害，最终在七个小矮人帮助下逃脱危险、被王子拯救的故事。白雪公主大获成功后，迪士尼公司陆续推出了一系列的公主动画电影，八十多年来共为我们创造出15位风格各异的公主形象。迪士尼公主是指那些被迪士尼官方认证的女性，而它认证的公主并不都是拥有纯正血统的皇室公主，里面有平民出身的女性、乡村部落的女性等等，她们的公主身份是由迪士尼加冕的，最终成为迪士尼公主系列电影的经典代表性人物。本文将选取13位在迪士尼商标中认定的公主及FrozenIP的两位公主总共15位公主作为研究对象进行分析。

迪士尼的动画制作内容来源有很多种，最常见的是三种来源：一是格林童话故事，例如《白雪公主和七个小矮人》《灰姑娘》；二是世界范围内不同地区的历史传说或民间故事，例如《花木兰》，通过重新演绎花木兰这个经典中国故事^①，强调女性的坚韧、勇敢和智慧；三是迪士尼自家的原创剧本。在其改编中，所有的公主形象有一个共同的品质：“真善美”。这些公主都作为人们爱慕的对象，且在早期的迪士尼动画中经常处于弱者地位。例如白雪公主天生就是“世界上最美的女人”，皇后因为嫉妒她的美丽而用苹果毒害她，白雪公主则足够“善良”被骗吃下苹果。而灰姑娘辛德瑞拉虽然生活条件艰苦，继母和阶级欺负她，父亲不喜欢她，但是她仍旧保持着真善美直到最后遇到王子。小美人鱼对王子一见钟情，于是和女巫交换了美妙的嗓音换取双腿来到了陆地，

迪士尼公主形象对于童话故事或民间传说的改变并不是照本宣科，而是有着自己的风格。首先在外貌上就注重真实性，15位公主的形象都是按照真人来设计的，例如辛德瑞拉的原型是美国女演员海伦·斯坦利，小美人鱼的人物造型来自于年仅16岁女演员艾丽莎米兰诺等；第二在叙事内容上，故事情节基本沿用

^① 董佳星.论迪士尼动画电影中的“公主形象”[D].湖北大学,2019.

了原著中的故事背景和人物身份,例如小美人鱼爱丽儿是整个王国最受疼爱的小女儿,白雪公主没有母亲等等。但是对于故事的走向可能会进行微调以符合美好的电影设定;最后,在精神层面,迪士尼公主动画为受众营造了一个重茂梦幻的童话世界,里面有纯真、有幸福、有魔法,这些合力向全世界的孩童和成人受众传递了正向的精神价值。

尽管 15 位公主在故事情节和人物性格上存在着一定的差异,但它们共同传达的价值观念和精神内涵却是相同的,她们有着强烈的正义感和爱心,不畏困难,坚定不移地追求自己的梦想和幸福,地位从“附属”到“成为 c 位”,角色从“被拯救”到“拯救他人”,最终实现个人价值。随着时代的发展与社会变迁,迪士尼公主形象已经由传统意义上的“妻子”“母亲”角色的女性形象,走出家庭和婚礼的“藩篱”,变成了有独立自主意识的新一代力量女性。

3.2 迪士尼公主动画中女性形象的嬗变

3.2.1 被拯救的传统女性形象（1937—1959）

表 3.1 1937—1959 期间迪士尼公主系列电影女性形象代表

时间	电影名	女性角色	身份	性格特性	外貌特征	人物形象
1937	《白雪公主与七个小矮人》	白雪	皇室公主	心地善良	黑色头发, 红色发带, 棕色眼眸	
1950	《仙履奇缘》	辛德瑞拉	落魄贵族、法国王妃、	勤劳; 善良; 乐观	金发, 淡蓝色眼睛	

续表 3.1 1937—1959 期间迪士尼公主系列电影女性形象代表

时间	电影名	女性角色	身份	性格特性	外貌特征	人物形象
1959	《睡美人》	爱洛	皇室公主	优雅；浪漫	金发，身材曼妙	

在 1937 年至 1959 年间，迪士尼公司相继推出了《白雪公主和七个小矮人》、《仙履奇缘》和《睡美人》，见表 2.1，都是根据童话故事改编而成的。人物外形上，三位公主都是白人，拥有天生丽质的美貌。白雪公主皮肤白净，被魔镜称为“最美丽的女人”，辛德瑞拉虽然穿着破旧，但是气质脱俗，让王子一见钟情。爱洛公主则是在一出生就获得了仙子们赠与的美貌与动听的歌喉；故事情节方面，白雪公主作为公主系列的第一位公主角色，她代表了善良，纯洁和爱。在影片中，白雪公主被邪恶女王下毒，七个小矮人救了她，最后又被王子所救。而灰姑娘的形象在很大程度上沿袭了白雪公主的形象，睡美人爱洛的形象相对较为单薄，并未表现出很多个性特征，她只是纯粹的王子的爱情对象。在性格方面，三位公主都是温柔的内敛型人格，在爱情中一直处在被动的角色中，虽然很善良但是经常遭受到坏人伤害。纯正的贵族身份并未能给她们带来特权与庇护。但是三位公主仍旧保持“真善美”的生活态度，积极乐观，被动等待王子来拯救。

这个时期的美国社会动荡不安，贤妻良母的人物设定符合当时时代对于家庭稳定性的期望，呼应了当时社会对女性的主流认知。但这些公主形象的刻画过于刻板印象，脱离现实多元化的女性形象，没有凸显出女性自身的独立意志，缺乏人格独立性和自我掌控的机会。

3.2.2 觉醒的独立女性形象（1989—1998）

表 3.2 1989—1998 期间迪士尼公主系列电影女性形象代表

时间	电影名	女性角色	身份	性格特性	外貌特征	人物形象
1989	《小美人鱼》	爱丽儿	人鱼王国公主	勇敢，聪明	酒红头发；绿色尾巴	
1991	《美女与野兽》	贝儿	乡村姑娘	知性、美丽；优雅	棕色头发，棕色大眼睛	
1992	《阿拉丁》	茉莉	苏丹公主	聪明；独立；有主见；喜欢冒险	黑发，棕色眼睛	
1995	《风中奇缘》	宝嘉蒂	印第安酋长之女	叛逆，勇敢，勇于冒险	蓝黑色长发；小麦色皮肤	
1998	《花木兰》	花木兰	中国乡村姑娘	勇敢；坚强；自信	黑长直；深黑色眼睛	

之前的三部作品大获成功之后，迪士尼创作团队不断从世界各地的童话、传说、文学作品中找素材寻灵感。在沉寂了三十年后，迪士尼又一次做出了新的“公主”题材的尝试，公主系列电影数量急剧增加，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》，都是公主题材的影片。五部电影的女主角分别是：爱丽儿公主、贝儿、茉莉公主、宝嘉康蒂以及花木兰，见表 2.2。

虽然到了这个阶段，但主要还是围绕男女主人公的爱情展开，但是如今，公主已不局限于王室贵族中的白种女性，还包括小镇姑娘贝拉、阿拉伯公主茉莉、中国乡村姑娘花木兰等平民女性。她们的行动也不再局限于皇室，而是扩展到了更大的公共领域，比如村落、战场。与此同时，女性也表现出了自己独特的性格特征：她们越来越主动、越来越独立、越来越勇敢。这一时期公主形象的变化与第二次妇女运动浪潮有关，就是在这个时候产生了“独立女性”的说法。

这一时期的五位女性形象开始觉醒，其演变更多的是对上一时代总体框架的适应，是在前几位的基础上发展而来的，公主的外貌依然充满了女性的柔美，但是服饰上更加个性化，公主们人物性格显然不再被动地等待王子来拯救她们，逐渐转变为主动出击，努力实现自我价值。与其他三个还在探索中的公主形象相比，与她们的个性变得更加鲜明和独立，摆脱了以往的被动地位，变得主动，有自己思想和想法，通过自己方式实现自身价值，再搭配公主独特的美貌，不经意间散发出自身魅力。这五位经历不同的女性角色共同成为迪士尼公主电影变革的核心，受到新一代观众的喜爱。例如，《小美人鱼》中的爱丽儿公主，拥有一头红色秀发，漂亮的人鱼尾巴，绿色的尾鳍，在探险的过程中坚强勇敢，自主决定自己的前进方向，爱好冒险，渴望去外面的世界看一看。当对人类世界的王子一见钟情后，和女巫做了交换条件，放弃了美妙的嗓音得到能够行走的双腿以求来到陆地，追求自己的爱情。当遇到敌人时，并不像辛德瑞拉一样单纯乐观，只知等待，而是奋起反击，最近终于解开了和王子之间的误会，战胜了魔咒。爱丽儿为爱出击、大胆奔放的个性让她最终获得了美满的结局，成为迪士尼“迪士尼第一位具有现代个性的女主角”。

3.2.3 自我拯救与互助的女性形象（20世纪90年代至今）

表 3.3 20 世纪 90 年代至今期间迪士尼公主系列电影女性形象代表

时间	电影名	女性角色	身份	性格特性	外貌特征	图片
----	-----	------	----	------	------	----

2009	《公主与青蛙》	蒂安娜	餐厅服务生、后来成为王妃	聪明、独立、坚持	黑色长卷发、褐色眼睛	
2010	《魔法奇缘》	乐佩	皇室公主	勇敢、无畏	金色长发	
2012	《勇敢传说》	梅丽达	苏格兰公主	叛逆；向往自由；	火红长发	
2013	《冰雪奇缘》	艾莎、安娜	皇室公主	坚韧、自信、独立	艾莎：浅金色白发、蓝色长纱裙 安娜：棕色辫子	

续表 3.3 20 世纪 90 年代至今期间迪士尼公主系列电影女性形象代表

时间	电影名	女性角色	身份	性格特性	外貌特征	图片
2016	《海洋奇缘》	莫阿娜	酋长之女	勇敢坚强，富有好奇心，敢于冒险	乌黑长卷发、铜褐色	
2019	《冰雪奇缘》	艾莎、安娜	皇室公主	勇敢、自信、独立	艾莎：浅金色白发、蓝色的长纱裙 安娜：棕色长辫子	
2021	《寻龙传说》	拉雅	龙佑之邦龙心城的公主	勇敢、坚强	东南亚风格	

《花木兰》之后，公主系列电影再次被停滞，一直在 2D 电影和 3D 电影生产之间徘徊的迪士尼，出于对技术和商业的考量，对它的技术做出了一次革命性的改变。经过这一改革，公主再次回到人们的视线中。迪士尼出品的 21 世纪公主系列第一部作品《公主与青蛙》，以格林的《青蛙王子》为蓝本，拥有全新的故事结构、人物和情节。《公主与青蛙》、《长发公主》、《魔法传奇》、《冰雪奇缘》、《海洋奇缘》中的公主分别是蒂安娜、莱佩、梅里达、莫阿娜、安娜、艾莎，这些都是来自不同国家的公主。其中还有来自美国的黑人女孩、苏格兰红发公主等等，见表 2.3。这一代的公主，身份各不相同，但是在细节上有一个共同点，除了以往的优雅身姿，现在的公主们从体格、运动能力等方面更强，身体语言更加丰富。同时也不再把爱情当作人生的唯一目标，胸中更有维护自己的家国的大爱。

随着题材的深入，故事里的矛盾也在发生变化，不再局限于正义和邪恶之间的斗争，而且公主并非一直处在被纯粹反派压制的被动地位。她们独立且坚韧，不依赖于别人，靠自己的能力实现目的。《冰雪奇缘》中作为迪士尼系列电影的第一个双女主电影，每个公主的形象设定都不同且各自都具有自己的闪光点。姐姐艾莎在电影开篇因为忌讳自己的超能力，将自己封闭，而到了电影后期，随着不断经历各种磨难，彻底释放了自己，不再压抑，最终展现出女王艾莎该有的面貌。而妹妹安娜，是一个不受束缚，勇敢表达的女性，遇到真爱就勇敢追求，王国被冰封，她就挺身而出前去寻找解决办法，辅助姐姐拯救王国，她具有新时代女性独立自信的一切美好品质。从中我们可以窥探到，迪士尼正在慢慢弱化爱情剧情线，亲情线呈现得更令人动容。结尾也从前期的收获美好爱情转为实现个人价值，解放自我。在这个时期，她们不再是待救的柔弱女子，而变成了为爱情与自由而奋斗的女子。每一位公主的性格各不相同，但是都表现出了正面的活力，勇于突破重重困境，发挥自身的长处，为自己谋得权益，拯救自我的同时更展现出拯救家国的大爱胸怀。

3.3 迪士尼动画电影中女性形象变化的原因

3.3.1 社会性别差异-建立多元化形象

社会性别理论颠覆了传统男性角色和女性角的固定形象，例如过去人们认为女性应是感性的、温柔得，男性型是积极的、阳刚的。社会性别理论强调了男女气质的“非独有性”，甚至可以互换，男性气质和女性气质趋向于融合。从迪士尼公司制作第一部公主动画电影至今已经八十多年，这期间美国的妇女运动从未间断，而这些运动也对社会大众的思想产生了影响，进一步影响迪士尼电影行业从业人员的创作思路。随着妇女运动的兴起，性别文化深入人心，迪斯尼创作团队的编剧、导演和制片人等人的观念和看法发生了变化，制作中的女性角色也深受妇女运动思想的影响，更倾向于致力于塑造更多的女性角色和独立女性，以展现女性的价值和力量。

20世纪20年代至60年代，妇女运动正处于启蒙期，再加上美国经济大萧条，整个社会动荡不安，在此背景下，迪士尼对于电影的制作追求转向了“和谐

稳定”。白雪公主、辛德瑞拉和爱洛公主，她们充满青春和美貌、善良乐观、温柔顺从，是家中的完美女性，符合了大众对女性的基本想象。到了 80 年代至 90 年代初期，妇女运动逐步发展，社会性别文化思想在美国人身边潜移默化地进行灌输。相应的，迪士尼地任务也开始具备反叛的特点。例如小美人鱼爱丽儿不再以父亲的话为圣旨，而是勇于追求自己的爱情，她为自己珍贵的歌喉赋予了新的生命，不再受家庭的束缚，拥有了自己的理想和追求，是这个时期第一位敢为人先的女性形象。《美女与野兽》中的贝儿，在面对高富帅加斯顿的追求时并未被利益冲昏头脑，而是理智思考，看清了加斯顿的反派真面目。且在加斯顿对贝儿说“女人不应该读书”时，贝儿有理有据反驳他，显示出了她的智慧和优秀，学者伍尔弗顿评价“她是一个爱读书的迪士尼女英雄”。值得一提的是，这一时期迪士尼的公主中出现了第一位少数族裔，《阿拉丁》中的茉莉公主，来自苏丹的这位公主性格率真，不愿意遵从国家的规定嫁给王子，坚定拒绝了王子和国王的要求，在面对反派时也能保持冷静和机智。

在女性意识初步形成的背景之下，女性逐渐拥有男性曾被认为身上该有的气质“勇敢、阳刚、坚毅”，迪士尼公主电影中的女性形象发生了翻天覆地的变化，从“温柔贤良”走向“百花齐放”。20 世纪末至 21 世纪之后，美国大部分女性已经具备了新时代特征，迪士尼动画电影也打破了白人公主的传统，描绘了不同种族和肤色的公主。阿拉伯公主茉莉、中国公主花木兰和黑人公主蒂安娜，公主形象范围更加广泛，这些公主身穿本民族传统服饰，拥有强烈的民族特征，除了有“小我”的梦想，还有“大国”的胸怀，例如《冰雪奇缘》中艾莎，拥有强大的魔法和政治权利，最终由“艾莎公主”变为“阿伦德尔王国女王”，将女性的能力提升到一个新的高度，多元的独立女性形象被建立。

3.3.2 社会性别角色-走向公共领域

社会性别理论反对生理上的角色划分，反对“男主外、女主内”这样的角色观念，鼓励两性摆脱性别文化所期待的“男人”和“女人”，自由选择自己的角色。

从古代开始，国内就存在着明显的家庭分工观念，“你耕地，我织布”的小农户生活，就已经明确区分了男女的工作内容，再加上封建礼教和两性体制

的束缚和压迫，女性在很长一段时间都无法参与政治事务、甚至是重要事务的决策。女性被孤立于家庭之中，缺少社会交往活动，价值也被局限在狭小的“家庭篱笆”里。新时期后现代妇女运动的兴起和发展，为改善女性状况注入了动力。随着社会的快速发展，职场、生活的各个领域都在开放，这对女性来说是难得的机遇。女性进入社会后，有了自己的工作和可支配收入，消费上更加独立。随着女性在社会生活的参与程度越来越高，妇女在社会中的作用越来越大，她们的经济收入和社会地位也越来越高。社会转型带来的是女性对于社会活动更高的参与度，甚至出现了“男主内，女主外”的现象。所有这些，都是与经济、社会劳动分工相联系的。因此，文化产业开始寻求并生产面向女性的产品，以刺激女性消费。

进入公共领域中的女性形象逐渐意识到，不再受家庭的束缚，她们可以自由地实现自己理想生活，实现个人价值。在迪士尼第一部影片中，白雪公主无法离开城堡独自生活，被迫出了城堡之后，由于无法融入社会只能躲进森林里，以给小矮人打扫卫生作为报酬换取住处，她能做的只有做家务。而《公主与青蛙》中的安娜，虽然她出身一般，但是她富有理想，踏实肯干。为了拥有一个梦想的小餐馆，她制定了周密的计划，在愿望马上就要实现的时候被人抢了，而且非常偶然又变成了一只青蛙，但是她仍然对生活充满期盼，和好友共同扶持，最终摆脱了魔咒。她通过自己的努力收获了爱情、友情，实现了自己的梦想。在安娜这个女性人物身上可以看出现代女性对于家庭和工作的态度，不会被社会角色所限制所框定住；《冰雪奇缘》中艾莎为了拯救冰雪王国，无论前行的路多难走，都带着坚定的信念一往无前。而这些都体现了女性形象正在被重新建构，拓宽了“女性类型电影”一词的内涵和本质。从“弱者”到掌握绝对话语权，迪士尼妇女形象嬗变的表现了当今社会权利在经济的影响下重新分配的状态。这种女性形象打破了“女性无法处理好家庭与职业”的刻板印象，强调“女性”这个角色已经在公共领域、社会组织中创造出来一定的社会效应，女性正在拥有并即将拥有更加广阔的社会发展空间。

3.3.3 社会性别制度-提高女性地位

在社会性别理论的制度层面，女权主义者认为男女性别的划分、分工、价值评判、权限和权力的分配等一系列社会规范和实践都与根深蒂固的父权文化与男权观念相关，推进了男女从属地位的形成。

从“被观看”到“看世界”。过去，女性形象在影视作品中往往是作为一种陪衬的视觉符号而存在的，权利的不平等使其处在“被观看”的位置，且人物设定大部分都是柔弱无助的，需要王子来拯救，能力和决断能力都有限。这明显地反映出“女性应该被保护和管教”这一社会性别观念。《白雪公主》《睡美人》等早期动画中的公主，这些公主都是经典柔弱的美女，衣着华丽，天生美貌，美得千篇一律。而在后期电影采用乡村姑娘、不同种族和阶级的女性当作主角，打破了皇室和贵族的身份，将更多类型得非正规皇族血统女性纳入到公主的行列中，《冰雪奇缘》是独特的贵族风，《风中奇缘》和《花木兰》是典型的东方女性审美，黑头发，匀称身材。运用不同的色彩和色彩组合来突出人物的个性，通过色彩饱和度、明暗度的变化来表现人物的心态，丰富了人们对于“美”的定义。而且《花木兰》、《风中奇缘》都体现着女性除了拥有美丽的外貌，也拥有上战场杀敌的勇敢坚毅，不再单纯只是被保护的角色，而是有个性有能力能够进入公共领域，从纯粹“被观看”的角色定位到“看世界”的形象转变。

女性受众需求被重视并逐渐获得满足。迪士尼公司在制作电影时，开始加入一些新的文化、艺术元素，曾经的公主设定不再符合新一代受众的口味，为了跟上当下的流行趋势，将对女性形象的外貌、性格进行大洗盘。制作的新角色会更加贴近女性受众，满足她们的“公主梦”和审美需求，拉近电影和用户之间的距离。以女性的情感需求为例。欧美爱情电影、韩剧等以不同的形式、内容为女性观众提供了良好的精神慰藉。迪士尼公主动画电影中男女主一见钟情，女主被拯救之后俩人就过上了幸福生活，这种一见钟情的爱情不再符合当代爱情观和价值观；《美女与野兽》中的贝儿有独立清醒地能力，她将高富帅加斯顿和自私加斯顿区别开来并拒绝了他的求爱，相反辨别出野兽虽然五大三粗但是心地善良，并没有被他们地外在所欺骗，这样的衡量标准是和当代女性相

契合的。当代女性已不再盲目相信乌托邦式的恋爱，更加重视于理性现实的婚姻。

迪士尼作为一家以市场为导向的电影公司，迪斯尼不得不改变电影的内容和形象，甚至是营销策略，男女角色的区别逐渐缩小，刻板印象不再，女性的自主性和独立性变得越来越重要。迪士尼创造的各类公主形象满足了现实女性对公主的想象，电影中的女性不再是完美主义的形象，而是更加多元化的表达，这都体现了女性的权利和地位得到了更多的认可和保障。女性通过影片，找到共鸣以及进行自我认同。

4 迪士尼公主动画电影建构的女性形象及其建构方式

4.1 迪士尼公主动画电影建构的女性形象

4.1.1 性别偏见的颠覆：争取女性平权

过去迪士尼动画片里的公主都是柔弱，温顺且常依赖于男性，而那时的女性常常被描绘为需要被解救、被拯救、被爱或被庇护的形象。这种角色长期以来一直存在，也经常是由于他们过于依赖别人，导致他们在电影中的地位有限。近些年，迪士尼开始从公主动画中发掘女性人物，突破传统人物形象，拥抱多元文化，突破原有的性别观念与刻板印象。首先在种族上面，白人以及不再是迪士尼女性的唯一选择。其次对于在女性形象的塑造中，传统女性完美形象发生了改变，独立自信的女性形象逐渐显现出来，例如上战杀敌的花木兰，勇敢追求自我的阿拉伯公主茉莉。她们慢慢也开始显示出超越性别界线的力量，像《勇敢传说》里的玛丽达勇敢的坚强的，有自己的思想，有自己的方式。

肯定个体梦想价值，激发女性的独立性思维。从早期不得被反派驱逐出城堡的白雪公主、被欺压做家务的辛德瑞拉，再到平凡的贝儿，她们无论是血统纯正的皇室贵族，还是平凡个体，都没有一份真正属于自己的事业，而随着新世纪的到来，女性慢慢步入职场，迪士尼也紧跟潮流，创作除了第一位独立创业女孩蒂安娜。蒂安娜出身平凡，最大的梦想就是攒一家店铺，她是迪士尼历史上第一个需要辛勤劳动来实现梦想的公主，她身上始终闪耀着一种体现自身价值的光芒，在被旁人嘲笑的同时，一点一点积攒着往前进，没有王子从天而降，只能靠自己努力才能实现梦想。她们智慧、勇敢，不再依靠外界力量，而是靠自身力量战胜困难。在早期迪士尼电影中，追寻爱情和走入婚姻殿堂是公主故事中的美好结局，而从迪士尼后期电影中来看，女性不仅有权利追求自己的事业和爱情，也有更多的权利放弃爱情，强调女性应该追求自己的梦想而不再依附任何人。

减少性别歧视，消解刻板印象。迪士尼在女性形象塑造方面，从曾经的性别歧视和刻板印象突出转向取消男性对女性角色救助，增加了女性角色的自我力量和独立性。每一代的公主，都有这个时代的共性，各有各的共性，折射出当时的

社会与历史时期，人们对女性的看法，以及她们所具有的某些品质。迪士尼的公主风靡全球，特别是在女性和孩童之间。这意味着，在每个时代里，每个女性审视自己时都带入了公主角色，包括品质和颜值。所有的公主都是女人。例如灰姑娘，她有着天生的容貌，鲜红的嘴唇和黑色的长发，每天在继母家中做家务，她的理想是和心爱的人结婚。相反，《冰雪奇缘》中的双女主却并非这样。其中艾莎彻底突破了女性的传统观念，抛弃了婚姻，抛弃了家庭，她将自己的职业和梦想放在了第一位，甚至还掌握了一种能够救冰雪王国的魔法。“灰姑娘”变成了“艾莎”，并非一夜之间就能完成的，她们的性格也开始慢慢改变，由对男人的依赖变成了与男人并肩作战，相互影响，共同发展。后期出现的梅里达、花木兰、蒂安娜，茉莉等等，每个人都有自己的梦想，都是为了自己的国家而努力。从前期的灰姑娘和白雪公主到后期的艾莎，都体现了女性由“妻子”角色逐渐向社会迈进的过程，新的社会性别理论也得到了彰显和发展。

总的来说，近年来迪士尼的公主动画在女性形象的塑造、服饰和话语权等方面都有了一定的突破，迪士尼公主电影在性别平等问题上的重要前进是引领性别平等的趋势之一，这对于年轻阶层受众对于性别平等的认知具有积极的影响作用。这一现象的产生，与当今社会对女性平权和性别议题的持续关注密不可分。

4.1.2 自我解放的歌颂：“多元化”角色的设定

迪士尼近些年为我们创造了丰富的公主形象，这不仅是在对于过去形象和主题的突破，也是反映了当代社会对于女性正在追求自我解放。作为关怀女性的影片，其中有美丽的白雪公主和勤劳的辛德瑞拉，勇敢的花木兰和爱丽儿，逃出高塔的乐佩和拯救王国的艾莎等等，观众看完之后可以更好地将自己代入其中的角色，找到共鸣点。

改变女性形象的角色设定。迪士尼后期上映的影片中女性形象发生了翻天覆地的变化。例如《公主与青蛙》中黑人女主蒂安娜，她有自己的理想，对现实生活保持乐观态度，独立自主。而电影中她的朋友有夏洛特则是和她性格很不同，夏洛特一个充满活力、温柔善良的白人女孩，是蒂安娜在纽奥良城市中的好朋友。虽然她们两人生活境遇和文化背景不同，但她们之间的友谊从小就培育起来，并在面临一系列挑战和困难时得到了进一步的巩固。夏洛特帮助蒂安娜实现了参观

的梦想，让她的厨艺才华得以发挥。而蒂安娜积极地为夏洛特策划婚礼，两人在这部电影中的友情情节已超过了爱情情节，显示了跨越文化和种族的友谊。而《勇敢传说》中的梅里达是一个性格更加大胆独立、思维聪颖的女性，她的价值观念更加现代，例如追求个性，追求自由，拒绝婚姻，表现了一种社会现象多样性。迪士尼曾因为刻板化的女性形象被研究者批判，因为公主的形象过分善良，被伤害的时候只能被动等待拯救，从社会性别角度来讲，这样的刻板印象是让年龄较低层的孩童从小养成刻板化的认知和两性不同的自我定位，会加深两性角色之间的沟壑。

丰富多样的人物关系。迪士尼公主电影虽然改变了过去对爱情充满美好憧憬的套路，但是在电影里情已经不是主角，公主们也不会原地等着，而是根据自己的主观意识，来选择自己的婚姻对象。例如《小美人鱼》原著是一个悲剧故事，最终美人鱼化成了泡沫，而编剧则将其改写成了美好结局。爱丽儿在海边对人类王子一见钟情，于是她冒着生命危险前往陆地。按照一般的剧情走向，她需要默默等待对方，直到王子出现，但是在这次影片中，爱丽儿选择了我命由我不由天，不再被动等待，而是出动出击。

打破外貌呈现的界限。公主们的皮肤、体型、发型、服饰都打破了原来的白人女主的界限，在服装、标志、身体语言等方面都有较大的力量和自信。以美人鱼为例，她个性鲜明，行动迅速，实力强大，同时又拥有自主精神，服饰也在越来越多样化，不会再局限于简单的配饰饰品和服装。电影里的女性角色变得更有发言权，她们有了更多的生活选择。1980年之前地三位公主都是白人贵族，在外型上，发饰和饰品较为朴素，属于淡色系。到了九十年代，《小美人鱼》爱丽儿横空出世，身穿海洋特色的长裙，长着绿色的尾巴和火红色的长发，全都在为她地反叛精神做衬托。而来自中东地茉莉公主，作为第一位带有地域风格地女性，茉莉的服装主要是由两件衣服组成：一件类似于紧身胸衣的上衣，称为娜扎尔（Nazir），和一件裙子，称为沙尔瓦尔（Shalwar）。设计上也带着现代思维，例如露肚脐和紧身裤，颜色通常是浅蓝色、绿色或金色，这些颜色与该地区的传统和文化有关。艾莎的服饰带有浓厚的北欧风情，以蓝白色位主色调，象征着雪花的纯洁，她的裙子由多层薄纱和亮片缀饰组成，旋转起来时非常壮观，增加了她拥有魔法力量的神秘感，赋予不同的形象特征。上

战场冲锋陷阵的花木兰、冲出女巫囚禁的乐佩公主等角色也在不断变化，营造出更加多元的文化氛围。这些多样的题材和人物设定，在满足女性对于角色多样化需求的同时，也能透过背后的文化和价值观对青少年受众产生更多的教育意义。

4.1.3 两性关系的嬗变：和谐的两性形象的建立

在一些最早的迪士尼公主电影中，女性角色通常是被动的，需要男性的帮助或拯救才能获得美好的结局。而男性角色则通常是强势和自信的。但随着社会观念的改变和女权运动的发展，迪斯尼电影中的男女关系随着时代的发展也发生了变化，其性别关系正在朝着平等、友好与和谐的方向发展。

男性气质与女性气质融合。社会性别理论中，男女气质的融合也被称为“杂交气质”（Androgyny），意指男性气质和女性气质的融合，从而使得两性具有更独特的性格和更多样的行为方式。首先，电影塑造的公主形象，即早期欧洲的女性形象，如白雪公主、灰姑娘等，她们的形象非常符合人们对女性的传统期待：温柔、贤淑、纤弱。后来的几位公主，如贝儿、美人鱼、茉莉等，则趋向于与雌雄同体的女性相融合，也出现了更多的反叛精神，迪士尼动画片《小美人鱼》、《美女与野兽》、《阿拉丁》、《风中奇缘》、《花木兰》等等都体现了她们在慢慢将两性气质相融合，脱离刻板化印象的发展。比如长发公主乐佩走出高塔，与反派斗智斗勇，最终找到了自我，寻找到了亲生父亲母亲；《美女与野兽》中贝儿不畏世俗的眼光，一往无前救出父亲和国王的儿子；美人鱼为了深爱之人，冒着生命危险来到陆地；梅瑞达不甘受制于人，突破重重禁锢，最后成功挽救了他和他的家人；艾莎在冰雪魔法方面有着极高的造诣，从开始的对自己超能力的封锁、再到反思自我，最终释放自我，用自己的能力拯救了整个阿伦德尔，赢得了所有人的尊重。她们不仅有女性的外在美，更有明确的目标和为理想奋斗的勇气。迪士尼动画中男性气质与女性气质的结合，也体现了女性对于自身价值的探索和对权利平等的抗争。

爱情情节呼吁遵从自主选择。20世纪以后的作品融入了独立、坚强的女性角色。在《勇气传奇》和《海底总动员》等影片中，女主人公被赋予了英雄主义、自信和勇气，而不再仅仅依靠男性的力量。和前两个阶段相比，后期故事情节中

爱情比例在逐步下降，更多的内容是围绕公主实现自身理想而展开的，爱情占比小且只是一个附属品。以此引导观众，在进行爱情抉择时要遵从本心，自主选择。2013年《冰雪奇缘1》、2019年《冰雪奇缘2》中重在对于双女主的刻画，并没有用太多的笔墨来描写爱情，在影片中，王子被塑造成了反派，安娜在艾莎地提醒下，发现了王子的虚伪面目；《睡美人》的爱洛公主拒绝联姻，虽然父王努力地为她安排婚姻仪式举行，但她自己并没有选择自己的未婚夫。最终在自己的意识恢复并与她的真爱王子菲利普重逢后选择结婚；花木兰在战场杀敌取得成绩之后，皇帝要赐婚时，她拒绝了并选择返回自己的小乡村，最后和李翔结婚。这个阶段的女性内心更加丰富，她们渴望得到情感上的关爱，但是这份情感满足并非只有爱情才能带来，更加追求跟从本心，让观众真切地感受到了女主身上的个人魅力。迪士尼也透过电影、电影等媒介，透过电影及其他媒介，让小朋友学习到更多元的文化资讯和价值观。其中，男女关系上也有从男权到女权的发展历程。这一潮流体现了迪士尼影片在观众中的接受度和认同感，也体现了一种社会文化的进步和发展

友情主题倾向男女形象共同成长。《公主与青蛙》《海洋奇缘》《冰雪奇缘》中加入了友情故事线，而在新世纪之前，迪士尼题材中没有出现太多的友情内容，虽然公主身边围了很多人，例如白雪公主影片中相较于小矮人的描写加入了很多内容，花木兰影片中的好友木须龙是迪士尼的原创人物，但都不是重要角色，只是用来辅助剧情调节电影气氛。进入新时代以后，在社会性别理论、女性主义理论等的影响下，迪士尼也逐渐转变策略，根据受众喜好，陆续制作出了以友情为主题的影片。例如《海洋奇缘》中，男主角设定不是爱人而是朋友。部落酋长的独生女莫安娜一心想去外面的世界闯一闯，路途中结识了男主毛伊，就此开启了航海之旅，莫安娜和毛伊在大海中相互扶持，并与他一起打败了反派厄卡、归还“特菲提之心”、拯救海洋。按照迪士尼的惯有套路，两人最终会成为一对，但是此片中，取而代之的是他们二人历经波折收获的友情。经历了重重磨难之后，两个人实现了自己的价值，建立更深厚的友谊，公主也由被拯救的角色转化了拯救者，帮助毛伊打败对手。莫阿娜公主和毛伊之间的生死之交，深深打动了不少人，而爱情的因素却被冲淡了。《公主与青蛙》、《冰雪奇缘》等影片在友情的描述上也多了一些戏份，这些朋友的人物形象较之于

新世纪之前更具有个性，人物刻画上拥有了各自的特点和魅力，也能更好地辅助主线剧情发展。

4.2 迪士尼公主动画电影建构女性形象的方式

4.2.1 动静结合的视觉形象

视觉的直观性决定它可以突破文字的限制，实现语言无法实现的交际效果。各类女性形象性格特意，视觉上让人容易区分。其中规定了人物的面部表情、体态、服装等固定模式，也推动了剧情发展。

第一，通过静态造型建构女性形象。静态造型中包含了外貌、体型等，最终目的是使其和动画的核心一直，让人看了一目了然。而容貌会带有很强的地域特色，与每个地区的历史和文化相关联，被赋予不同的社会意义。在动画电影住，外形符号体现在人物的具体设计上，外貌之下拥有灵魂的人物会给人留下深刻印象。迪士尼旗下 15 为公主都体现了不同时期自己独特的审美观，具有明显的时代特征。

图 4.1 2D 技术制作的公主形象（白雪公主和蒂安娜）

女性外貌形象塑造呈现多元审美。如图 3.1 所示，迪士尼早期的 2D 技术中，采用的是真实手法，观众很容易感受到人物的情绪和感情。例如白雪公主就是一张极具代表性的“公主脸蛋”，短而圆润的脸，她的眼睛占据了整个脸部的三分之一，杏仁大小的眼睛，表情呈现出幼态，给人一种天真烂漫的感觉，虽然穿着宫廷长裙，但是拿着针线、擀面杖、扫帚等生活用品，整体看起来是属于符合社

会共识的女性家庭主妇形象。而辛德瑞拉拥有天生美貌，整体形象很标志。拥有一头美丽的金发和深邃的褐色大眼睛。这一时期的迪士尼公主都是以芭蕾舞演员为原型，因此每一个动作都充满了优雅、华贵的气质，而在经济发展的大环境下，迪士尼公司想要走向国际，必须在不同的文化中创造符合不同文化、具有各色特点的女性公主。迪士尼后期的创作主题围绕着美国白人文化、阿拉伯文化、黑人文化、中华文化、北欧文化等多方面，从白人视角塑造出一位位具有地域特色的公主。这些公主的眼睛、发色、服饰各不相同，作为第一位国际化风格的茉莉公主，有着黑色秀发，深棕色眼睛；《公主与青蛙》里的蒂安娜公主，皮肤黝黑，嘴唇很厚，眼睛很黑，留着一头小卷发；《风中奇缘》里的宝嘉康蒂公主，拥有黑长直的头发，浓眉大眼，英姿飒爽。再一次证明了迪士尼敢于突破种族界限，尝试不同的地域风格。

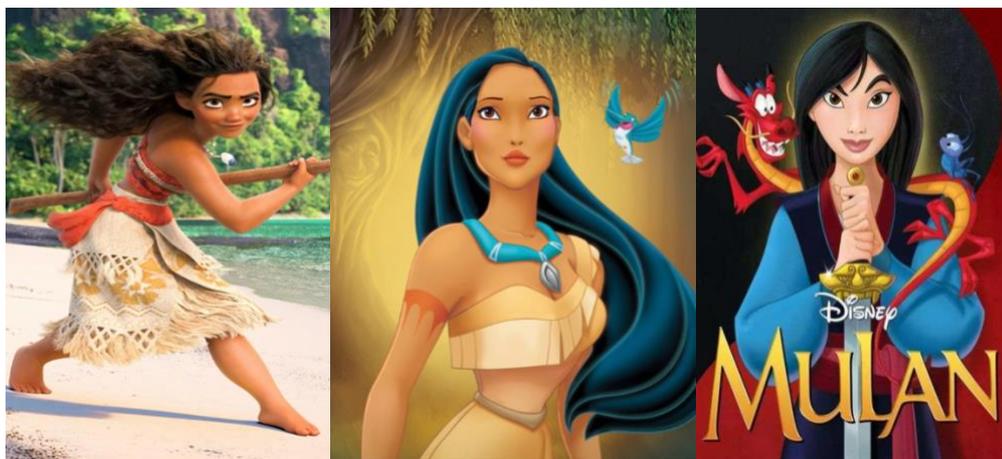

图 4.2 不同文化背景下的公主形象（莫阿娜、宝嘉康蒂和花木兰）

女性身材形象趋向于更真实立体。迪士尼的首批公主，白雪公主，灰姑娘，睡美人，都有着完美的身材曲线，充满了成熟的魅力。而到了第二代的公主形象刻画上，迪士尼就把重点放在了他的腰部曲线刻画上，爱丽儿的腰身令人望尘莫及，如图 3.2 所示，不同文化背景下的其他几位公主的身形塑造也会有些许夸张的成分，而茉莉、宝嘉康蒂这样的少数民族服饰慢慢地开始露肚脐。新时代之后的公主因为角色年龄限制，再加上男凝视角被女性受众批判，迪士尼在形象设计上开始淡化女性曲线。迪斯尼有史以来的首个黑人公主，《阿拉丁》里的“茉莉公主”则颠覆了传统的白人审美观念；《风中奇缘》宝嘉康蒂不施粉黛，身穿一身原始部落服装。《海洋奇缘》女主莫阿娜作为典型的岛国女性，皮肤黝黑，个子高挑，体格健壮，看起来像一个男性。且女性角色不再像

以往清秀，会有些婴儿肥的感觉，而这一切都打破了传统女性精致的外在形象，塑造更加真实立体的女性形象。迪士尼根据中国故事改变的《花木兰》中，花木兰拥有着东方女性特有的魅力，身材修长，穿上军装，身上的刚毅也逐渐显现。总的来讲，电影中的女性形象正在逐步突破地域和文化限制，更多体现社会性别理论“两性同体”的特点。

女性服饰形象凸显个人身份。服饰能反应人物的国家特色和民族特征，同时反映出角色的性格特点。所以在设计动画服饰时，要考虑到与剧情相关的背景，例如民族、职业属性等。迪士尼每一位公主都有自己独特的服饰，哪怕是乡村姑娘，只要被迪士尼公司加冕认证，那她一定会有一套属于自己的标志性“公主礼服”，这也是在证明其身份，这套礼服让观众第一眼就能感受到其中的民族特征，以及文化背景。比如《冰雪奇缘》里，艾莎和安娜的公主礼服是从传统的巴洛克风格演变而来的，迪士尼抛弃了过去繁琐的款式，改成了简洁大方的风格，艾莎裙摆上面点缀着冰雪世界的雪花，而安娜则有一件紧身的背心和简约的长裙，凸显人物性格的活泼立体，让女王艾莎看起来更加威严和霸气^①。

第二，通过动态造型建构女性形象。动画人物的动态造型一般包含了人物的表情和人的活动。和静态造型相似，也需要根据主题、剧本等信息进行设计。但他不同于电视剧、电影等真人拍摄，他需要实现对于动作和各类姿势的进一步技术美化，以此推进故事进展。我们通过捕捉人物的动作和表情，能够归纳出这些公主的心理、个性等方面的演变特征。

^① 汪金雨.迪士尼公主系列动画电影跨文化传播研究[D].武汉体育学院,2021.

图 4.3 3D 技术下安娜的动态表情

面部表情表达女性人物情绪。第一代的公主平日里度势温婉娴静的，保持着高贵的气质，不会有太多的情绪波动，更多的是惊讶，或者是温柔的微笑。而第二代公主更为年轻，笑起来更加四五极端，制作时也加入了更多的负面情感表达，例如悲伤、愤怒等，颠覆了过去淑女的刻板印象，走下“完美公主”的神坛，变得更加立体和贴近生活化。新一代公主融入了更多开朗，直率，调皮的性格，在部分幽默的情节中，也可以表现得让人忍俊不禁。比如花木兰无法完成艰苦的军训，她就会皱起眉头，露出尴尬的笑容。而当第三代公主制作时，3D 技术已经成熟，3D 让人物角色整体的表现力和表现力都不一样，再加上计算机技术的便利，让她可以随意地做出各种表情，比如嘟着嘴，眨着眼睛。如图 3.3 所示，安娜幼年时期活灵活现的俏皮表情，安娜对姐姐反对自己对汉斯求爱时，表现出了对姐姐的不满，皱眉头瞪眼睛，甚至鼓起腮帮子，补给你表现出她大大咧咧的性格，还让人看完忍俊不禁。

图 4.4 不同的身体语言

身体语言凸显女性人物性格。公主动态造型不仅可以直观地反应人物的动作，而且可以间接地传递人物的思想和个性特点。在表达角色悲伤的时候，除了脸上会有哭的表情之外，还会有一些实际的动作，比如双手捂住脸，低着头。在表现不同人物的时候，它们的动作也不尽相同。如图 3.4 所示，她的动作是按照芭蕾舞演员的标准来的，一旦有什么危险，灰姑娘只会“优雅”地小幅度的将手捂在胸前进行自我保护^①。第三代公主开始，公主角色的肢体幅度变得更大，没有了往日的优雅，反而多了几分搞笑。在人们的认知里，恶作剧属于男孩子，但是后期的公主变成了调皮捣蛋进行恶作剧的角色，比如《勇敢传说》梅兰达公主，总是带着小弟捉弄别人，其中，不仅有大幅度的动作，还配上古怪的表情，更多的时调皮而非优雅的淑女形态。随着女权运动的蓬勃发展，迪士尼的公主们已经不时那么纯粹的女性温柔顺从的风格了，更多的是一种张扬、活跃的性格。体现就是敏捷的动作和不计后果的外表情。

4.2.2 构建想象的听觉形象

在动画影片的制作过程中，听觉扮演着至关重要的作用。听觉分为人声、音乐等，它对于表现故事情节、营造立体视听感、传递影片价值观等方面有着不可替代的作用。声音是一种视觉化的艺术，观众既能在影片中自行构建想象画面，又能在影片中勾画出其中的人物形象。

^① 王远重. 迪士尼动画中公主形象设计的女性主义观念变迁研究[D].深圳大学,2020.

人声展现个性特征。声音是影片中最具有写实色彩的一种，它能够大致勾勒出电影空间意象，拓展画面延续的空间世界。在电影的叙事情节之中，人物的声音对影片的最初印象起着决定性的作用。早期迪士尼的散步公主影片中，都是温柔典雅的额类型，说话语速慢，声音甜美。辛德瑞拉被姐姐欺负时、白雪公主被猎人刺杀时，她们只会微微尖叫，微微张开嘴，用手捂住自己的脸颊，压低声音，用颤抖的声音向对方求救，在此处，声音结合肢体语言，更凸显公主的柔弱性格。而花木兰则被塑造成了一个“反抗者”的角色，她的声音低沉，带着浓重的鼻音，说话很有节奏，很有力量感。《风中奇缘》中，宝嘉康蒂在种族之战中，思维敏捷、冷静处事，和传统社会性别文化认知中的女性相比，宝嘉康蒂从里到外都散发着独特的女性力量。《冰雪奇缘》中，双女主的嗓音有着截然不同的特点。艾莎作为姐姐，也是王后，她的声音更加低沉，语速也要缓慢，面对国事时声音很有磁性较为稳重，面对妹妹时也能很俏皮，而妹妹安娜说话语速较快，且音色更为稚嫩，表现了她天真的一面。此时的迪士尼公主在影片中展示了个人身上的多种个性特征，形象更加贴近现实女性。

电影音乐烘托场景情感。迪士尼对音乐的重视程度很高，迪士尼最大的特点就是音乐，从某种意义上讲，一首歌记忆程度甚至会超过一部电影情节，更加打动人，迪士尼从它的第一部动画片问世以来，在所有的音乐大奖中，它都是当之无愧的赢家。在动画影片的制作过程中，音乐是最让人沉浸其中的表达形式。不管是音乐的内容、节奏还是歌词，他们都可以极大程度地渲染故事情绪，并将其带入故事之中，表现人物性格。它是对于影片主题和理念的高度浓缩，为观众理清故事情节，主要出现于在影片的开头、结尾和高潮。一首好的主题音乐，可以扩大影片地宣传效果让人记忆深刻。总观迪士尼公主动画，每一部电影都配有背景音乐，在塑造女性人物方面起到了至关重要的作用。《海洋奇缘》里，女主角从海里走出来的那一幕，采用的是全方位的音效，海浪的拍打声，莫阿娜急促的喘息声，木筏的碰撞声，各种动物的尖叫，从不同的方位环绕，形成了一种空间感；当《花木兰》女主角走进军营时，传来男性演唱的歌声，乐曲中有清晰的鼓点、快速的节奏，表现出花木兰开始由新兵到有能力应付战争的转变，显示出其艰苦的历程，并暗示木兰即将投身于男人的战场。

《美女与野兽》的“Beauty and the Beast”，《小美人鱼》的“Under the Sea”。这些音乐通过迪士尼的电影深入人心，不仅是电影的精华之部分，同时也为观众们带来了难以忘怀的音乐体验。迪士尼公主系列动画影片多以视听语言为主要叙述方式，在音乐叙述的过程中，主角的成长与最后的嬗变得以实现，使影片的主题更加深入。

4.2.3 传递信息的语言形象

语言具有传递深度信息的作用，在讨论语言形象的多样性时，我们可以将其分为人物对白、旁白及书面语言等。人物对白通过各个角色之间的沟通，使人物故事更加生动活泼，旁白和独白则通常用于解释补充背景信息，提供故事情节线索等。书面语言即大屏幕上的文字字幕，以文本的形式出现，帮助观众理解剧情，深入语境。所有这些因素共同构成了丰富多彩、纷繁复杂的语言环境，塑造出丰富的人物形象。

对白推动剧情发展。迪士尼作为一部虚构的叙事电影，他的现场感通过拟音、对白和唱段来实现的，而多样的环境音与画面对白相结合，可以让观看者有一种身临其境的感觉。人物对话是电影中人物之间交流的对话形式，属于话语表达的核心内容，目的是通过对白，来表现人物内心的复杂情感，以推进故事情节发展，避免情节拖沓。比如《冰雪奇缘》中，艾莎和安娜的一段经典对白，艾莎不同意安娜和汉斯的婚姻，她对安娜说：“你不能和一个陌生人结婚。”“想要我祝福你，没门”；当安娜为了表达自己对于姐姐的支持而凶姐姐艾莎时说：“因为爱，所以才要指责你。”，安娜在强烈的情感表达中，展示了自己对艾莎的深情和责任感，同时推动了电影后续剧情的发展；艾莎说：“让它燃烧吧”在这段经典话语中表达了自己的独立和自由，希望离开所有的束缚和压迫，彻底释放自我，表现出她内心受困的无助和沉重。这个对白也是她成为女权主义代表的标志，同时也是她开始为自己的命运和未来做出改变的关键时刻。

旁白作为影片中常用的一种语言符号形象，通常是通过解说或配音来解释影片中的故事情节、人物关系等，让角色之间的互动变得生动、有趣。迪士尼公主电影旁白通常分为角色旁白、解说员旁白等。角色旁白中，在某些场景

中，为了更好地呈现角色特点和故事情节，会利用角色旁白将故事情节和场景相结合，例如《小美人鱼》里的航海故事背景介绍，就是为了让观众更好地了解影片的剧情，通过王子这一角色进行故事介绍。而解说员旁白的主体则是不参与故事情节的人物，称作“画外音”。负责补充解释影片相关内容、提供角色资讯、设置场景等，让观众能够更好地融入到影片氛围之中。以《海洋奇缘》为例，随着画面逐渐向观众展示海洋全貌景象的同时，能够听见讲解员同低沉且充满魅力的声音向观众介绍海洋及部落的背景、历史。解说员的旁白不仅能够丰富电影内容，又使得故事情节更加完整，有助于观众更好地理解故事发展。

书面语言通常以文字字幕的形式出现在大荧幕上，用以传达深层的感情和故事内涵，而当迪士尼电影面向全球进行跨文化传播时，其中文字字幕的传播与跨文化交流显得尤为重要。一般情况下，迪士尼电影通常使用世界通行的英语作为主要的字幕语言种类，全球传播的大背景下开始提供多类字幕语种，其中包含中文汉字字幕、西班牙语字幕、法语字幕、日语字幕、德语字幕、意大利语字幕等，以求满足不同地区观众的观影需求。除此之外，迪士尼为了深入当地市场，充分考虑到了观众的语言习惯和文化背景，在某些地区推出了本地语言配音影片。这些都是由专业配音员和电影制作方完成的，精准的翻译加上流畅的配音，能够确保剧情内容传达的准确性和声音的贴合度。这一系列本土化的举措，体现了迪士尼公司对于跨文化传播市场的敏锐嗅觉、对文化多样性的尊重与深入了解。

4.2.4 完整脉络的叙事结构

迪士尼动画电影的叙事结构主要有两种，一种是“三幕结构”，一是“单元结构”^①。

首先是“三幕结构”，它是指电影分为三个主要部分：开场（第一幕）、中场（第二幕）和高潮（第三幕）。开场负责介绍背景和人物的作用；中场是故事逐步发展的部分，其中人物依次出场，情节向前推进；高潮则是冲突最激烈、精炼精彩的部分，在这个章节里，我们会面对巨大的困难与挑战，然后用勇气和智慧打败对方以赢得胜利。学者胡超峰曾称这三幕为“虎头、猪肚、凤尾”

^① 胡超峰.迪士尼女性成长动画电影叙事范式探析[J].现代传播(中国传媒大学学报),2017,39(09):163-164.

的时间布局，严格遵循经典好莱坞三幕式结构的时间特点分配叙事时间，第一幕 30 分钟，第二幕 50 分钟，第三幕 15 分钟，让故事文本有完整的发展脉络。下面举例说明。

《小美人鱼》:

- 开场：介绍了爱丽儿和海底王国的设定和背景
- 中场：爱丽儿对深海中的生活感到厌烦，她决定探索人间。她来到人间，与王子坠入爱河，但由于约定，美人鱼不能嫁给人类。
- 高潮：爱丽尔找到了女巫，用美貌的歌声换了一双腿，虽然成功登上陆地，但是遇到了很多危险。最后，公主拯救王子于危难之中，却不能与他相守，只得返回大海深处，她的父亲赐予她成仙之身，并许诺她，她将获得不朽之魂。

《美女与野兽》:

- 开场：介绍了贝儿和野兽的设定和背景；
- 中场：贝尔被关在野兽的城堡中，逐渐了解野兽的本质和内心想法，两人感情升温；
- 高潮：野兽和贝儿的敌人加斯頓率领村民攻打野兽的城堡，在决战中野兽被伤重，贝儿向他表白后，他因爱而复活，恢复了人类样貌。

《灰姑娘》

- 开场：介绍了灰姑娘成为继母和继姐妹的背景；
- 中场：辛德瑞拉用魔法变身成功，遇见了王子，并被邀请参加一个大型的聚会
- 高潮：在一场舞会中，王子与灰姑娘邂逅，两人相爱。他的后母和继女知道了辛德瑞拉就是那个神秘的姑娘，她们想阻止辛德瑞拉赴约。不过，辛德瑞拉还是逃了出来，她丢下一只玻璃鞋子，在王子的协助下，辛德瑞拉最终摆脱了家族的奴役，与王子幸福地结婚。

这些电影都遵循了采用了三幕式结构，先引入和介绍背景、经历发展和转折、高潮和结局等三个部分组成，每一段都贯穿在同一条主线上，使得整部影片环环相扣。

其次为“单元结构”，即将影片的叙述结构分割成若干个单独的片段或单元，并将它们分割开来。每一单元都有其开始，发展，结束，它们共同搭建出整部影片的主线。它的特色在于各个单位之间能够相互独立，同时又保持了整体的一致性。

《花木兰》

- 单元一：花木兰在家中从事军队训练；
- 单元二：花木兰在军营中磨砺自己，锻炼自己，与其他战友共同生活；
- 单元三：花木兰效仿她的父亲，向当权者挑战，击败了敌人，赢得了士兵们的尊敬。

《风中奇缘》

- 单元一：莫阿娜渴望探索出海寻找宝物，她的父亲进行阻拦；
- 单元二：莫阿娜前往传说中的岛屿找到拥有海神之心的塔卡来拯救岛屿，遇到了许多困难和障碍，结交到了重要伙伴毛伊；
- 单元三：用真心打动了塔卡，莫阿娜回到了自己的家乡，使用海神之心成功地停止了不断扩大的海水威胁，拯救了海洋。

《勇敢传说》

- 单元一：介绍梅里达的生活背景、梅里达和母亲的性格特点，俩人因婚姻发生激烈争吵；
- 单元二：梅里达为了逃避婚姻，召唤女巫改变母亲的想法，结果母亲被变成了一只熊；
- 单元三：梅里达和母亲在森林探险，逐渐成熟起来，在家庭责任和自我之间寻求平衡，并重新建立了与母亲之间的关系。

这几个单元的结构形式各不相同，中心也各不相同，但却都是以主角的成长与目的为中心，用一个个具有转折性、主题性的小故事塑造具体人物形象，讲述主题，这样的结构有助于读者了解故事的背景，人物的性格与心理，从而对故事的主题有更深入的了解。

另外，“反转结构”、“艺术结构”在迪士尼动画中的运用也很多。其中，反转结构是指在影片的某些重要节点上，通过对剧情前进方向的改变，从

而使剧情出现意想不到的发展；而“艺术结构”就是以艺术性来表达作品的结构。

反转结构：

《美女与野兽》

- 反转一：贝儿试图逃离加斯顿的圈套，却被一只猛兽捉住，后来她才知道，这只猛兽竟然是一位中了魔咒的王子。剧情的转折，让我们看到了野兽的情感世界，推动两人故事情节的发展；

- 反转二：贝儿在逃离野兽之后回家，再次遭到加斯顿的迫害。这一转折，既展现了加斯顿与莱福的本性，也为电影的下一个高潮埋下了伏笔；

- 反转三：最终，野兽和贝儿联手进攻加斯顿，并把加斯顿逐出了城堡。这个转折揭示了各个角色之间的关系，也让电影走进了一个童话般的结尾。

艺术结构：

- 第一幕：描绘了贝儿与野兽各自的性格设定与矛盾，用野兽的意象来提示善与恶；

- 第二幕：贝儿与野兽在城堡里的生活越来越亲近，美丽与粗犷风格并存的魔幻氛围

- 第三幕：当贝儿回到弥漫着法国的花香小村子，她和野兽互相凝视着对方，这个场景透露出两人内心复杂的感情。

这种反转结构反映出电影的复杂与互动，它打破了通常的剧情框架的限制，给观众带来的不仅仅是一个单纯的故事，更多的是一种深层的心理斗争和情感交流，增加了电影的真实性与情感程度。迪士尼动画的受众群体以儿童、青少年为主，所以影片的叙述结构要简单易懂，同时还要引起人们的感情共鸣，让人从影片中获得正面的力量和启示。

5 中国动画电影女性形象历史变迁及建构方式

5.1 中国动画电影女性形象历史变迁

20 世纪 20 年代初期，中国动画开始发展，最早的动画电影的雏形是皮影，且当时的动画还被称为“美术片”，类型有水墨动画，剪纸动画，木偶动画等等。上海美术电影制片厂、中国电影制片厂动画片制作中心等公司为中国动画的发展做出了很大的贡献，例如经典作品《大闹天宫》、《小蝌蚪找妈妈》、《孔雀王》等，他们创作地这些作品至今在中国动画史上仍具有重要的地位，也推动了国内动画的现代化和国际化发展。

图 5.1 早期动画电影女性形象（铁扇公主和海螺姑娘）

传统的附属形象。《铁扇公主》标志着中国第一部彩色动画电影的诞生，中国动画电影开始关注女性人物的塑造，致力于打造出具有自己民族特点的女性动画。如图 5.1 所示，其中的角色设计铁扇公主（牛魔王的正妻）、玉面公主（牛魔王的第二个老婆）两个主要的女性形象，还有两个宫女，该影片在角色、和人物形象、人物关系的刻画上都反映了制作者所处背景下传统社会女性的生存境况。一夫二妻、仆人等也折射出男权社会中的夫妻关系及身份地位。就个体而言，铁扇公主被塑造为一个性格强势的女反派，但是为了和玉面公主争宠，得到牛魔王的青睐，当牛魔王向她讨要芭蕉扇时，她二话不说就把它交了出来，这其中也体现了“以卑就尊”、“夫主妇从”的传统思想。而 1963 年《孔雀公主》代表了传统的女性美，她被描绘成柔弱、慈悲善良的形象，主要身份是“妻子”和“母亲”。总体来讲这个时期的女性都没有独立自主的个

性，故事发展的全程无法离开男性庇护。但是值得一提的是此时的服饰很精致，将传统文化融入动画作品中，运用了一些传统的图案和民族服装，孔雀公主服装的设计灵感来自傣族“孔雀舞”，它的裙摆用孔雀翎羽为装饰，跳舞的时候裙摆抖动，犹如孔雀开屏，戴的珠子以及施加的美容妆饰，都在凸显其美丽与高贵，这也反映当时的时尚和审美观念。

弘扬美好品质的女性角色。改革开放之后，我国与国际接轨越来越紧密，动画形象变得更加多样，社会角色也开始变得丰富起来。这个时期，女性具有了不同的身份角色，但是总体形象大多都善良勇敢，优秀动画电影《金色的海螺》中的海螺姑娘是一位勤奋、善良且美丽的女性；《大护法》中的明珠天女就是一个独立、勇敢的女孩，拥有高超的武术技能，帮助主角兜率天王在平定妖怪蛮荒世界，是一个从未在以往影片中见过的强大女性；《大闹天竺》中的女强人乐平则是一个拥有极高社交能力、聪明智慧的精英，在有男性决策者的故事里，表现出了卓越的管理能力和勇气，带领众人奋斗，勇敢突破性别固化的观念。而电影《鹿铃》从表达形式上更加具有民族性的特点，故事情节中采用水墨动画的方式，在简单的农村场景中营造出和谐自然的景象，刻画了一位和梅花鹿结下情谊的中国式“公主”形象。这些形象体现了当时社会对于女性形象的美好期望，都在不同程度上推动了剧情的发展，丰富了电影的内容。在这个过程中，国外女权思想的传入也一定程度上促使国内女性进行自我价值的追寻。

追求个人价值的女性角色。2015年以来，中国动漫影片的产量开始持续增长，国家对于文化产业的扶持政策也在不断加大，国内动漫电影的制作与发行更加规模化、专业化，产量及质量都在逐步提升。中国的动漫产业彻底进入百花齐放时期。据中国电影贸易协会的数据显示，2015年我国共上映动漫影片39部，2016年增加到55部，2017年上映动漫影片68部，2018年上映动漫影片105部，几乎一直在翻倍增长。到了2019年，我国共制作和发行了近200部以上的动漫影片，成为全球动漫影片市场增长最快的国家之一。市场空白许久急需作品填补，面对着庞大的市场需求，动画影片行业开始顺应观众偏好与市场趋势，在大数据的支持下，进行女性形象的动画创作。在过去的三四年中，中国动画出现了很多以女性为主角的电影，比如《白蛇缘起》、《狐妖小红娘》等

等，其中以女性第一视角展开叙述的作品占比进一步提高。《狐妖小红娘》是一部中国大陆的动画电影，也是一部以中国传统文化为主题的作品。作为经典IP，里面女性角色形象丰富多样，从传统的妇女形象到现代女性的视角都得到了展现，显示出了作者对人物的多方面的价值探索。而2018年推出了一部名为《刺客伍六七》的动画中塑造了高人气的女性群像，着重塑造了女性角色的美学特色，不仅重视女性时尚感的展现，还重点描绘了她们的豁达坚毅女性魅力。

在这些动画作品中，女性人物突破了传统的桎梏，呈现出丰满多元的形象，具有了更为完善的人格。与此同时，女权主义思潮和社会性别思潮也深刻地影响着女性的形象。如今的动画作品从单纯的爱国主义、国家利益出发，到更多地关注女性人物的个性发展，这体现出女权主义思潮和社会性别思潮对我国长久以来的影响，也是女性在现代社会追求自我价值和独立自主的呼声。

5.2 中国动画电影女性形象建构方式

融入传统文化的形象塑造。近年来，对女性形象的发掘与发掘，使其有了新的意义与价值；同时，在不同国家的动漫中，女性角色的构建也呈现出多样化的趋势。近几年来，中国动画的创作开始在主角人物的服装、配饰中融入传统元素，日益重视对人物服装的本土化表达。如图5.2所示，比如《白蛇：缘起》中的“小青”与“小白”，虽然五官都很精致小巧，但每一个人物都有自己的特色，而且还用上了一种传统的妆容。小白角色的造型设计既继承了京剧造型的元素，又具有创新性。她的妆容采用了京剧旦角的经典造型——正旦（青衣）。小青的造型也借鉴了京剧中的妆容——刀马旦^①。这样的造型设计，既有利于人物形象的塑造，又能使卡通人物在京剧造型中融入时尚元素，体现出多元的文化内涵。

^① 周晓红.中国动画片中女性角色形象的塑造研究[D].山东工艺美术学院,2023.

图 5.2 《白蛇:缘起》小白和小青角色造型

多样化和多层次的叙事结构。第一种是以男主人公为中心的叙事结构，在这个叙述模式中，女性的身份往往是男主的附属物，起辅助和辅助作用，例如《大头儿子小头爸爸》中的围裙妈妈；第二种是以女性人物为核心的叙述结构，其中女性具备独立角色应有的能力，拥有智慧和才华，能够推动甚至左右剧情发展，例如《白蛇缘起》里的小白和小青；第三种是性别穿插型的叙事结构，在其中，男主和女主戏份差差不多，“咖位”平等，在不断的磨合中，相互依存、发生冲突，推动剧情发展，最终走向和解，比如《大圣归来》里的孙悟空与女儿国国王，《大护法》中一同拯救世界、展现出了自己的力量和智慧的男女主；最后就是人物群像的叙事结构，在这类影片的故事线中，含有三位以上的女性人物，其个体发展、人与人之间的互动都会将他们独有的魅力与价值呈现给观众。例如《狐妖小红娘》中不同性格的女性角色。总体来讲，随着社会性别角色的多样化发展，女性意识和行为模式更加具备自主性，中国动画作品中的女性人物的叙述呈现出多层次和多元化的特点，而电影也越来越多地被赋予了更多的叙事空间。

丰富多彩的视听语言。中国动画电影在人声和音乐氛围的营造上面着重展现中国民族独特的民族文化因素。涉及的一些方言也会让观众感觉更加贴合日常，产生代入感。女性形象的人声方面，通常由女性声优来配音演绎，例如《大圣归来》、《小门神》、《熊出没》的著名声优张蕾，《小门神》、《大鱼海棠》的林舒，《喜羊羊与灰太狼》中的袁晓燕等，表现力强、专业实力过硬，用精湛的表演提升影片感染力，赋予女性形象更多真实性和活力。而在

音乐氛围的营造上,《大闹天宫》中家喻户晓的《大闹天宫序曲》,既有民族特色,也贴近中国的历史文化;影片《大鱼海棠》开场使用悠扬悠扬的长笛,让人仿佛置身于云端。影片还运用了二胡、古筝、龙笛等中国传统音乐元素,与影片中细腻的感情描写、深邃的意境相互呼应,使影片的音乐更具深厚的文化底蕴和感情力量,更好地烘托气氛。另外,为突出剧中人物的青春与时代气息,也不忘融入一些流行歌曲。中国动画电影的配乐色彩丰富多样,通过展现不同的音乐,唤起观众内心共鸣。更好构建人物的性格、气质等,从而成为叙述女性形象的一种有效手段。

5.3 中外动画电影女性形象建构对比

角色和现实的符合程度。迪士尼过去是以统一的公主巴洛克风格的连衣裙为主,以彰显皇室的高贵,营造完美主义的公主形象,第三代公主虽然都开始多种国家风格的服饰与配饰,但是她们脱离现实的人物设定与故事情节仍不能符合现实生活中女性的一般生活状态。而中国动画作品中的女性形象,却更能反映当代青年妇女的生存境遇与美学价值观,它更加强调其内在的气质、智慧、力量和追求自我,强调人物的独特性和个性化,例如电影《大鱼海棠》的女主角海棠,温柔美丽还表现出内心的不屈和坚韧。《大圣归来》中的女儿国国王红孩儿虽然外表柔弱,但她在处理国家大事和热爱父亲的过程中,展示出了坚定、果敢和处世机智等多方面的能力。

叙事结构和叙事文本来源。迪士尼叙事结构以“三幕结构”和“单元结构”为主,而国内的则分为以男主人公为中心的叙事结构、以女性人物为核心的叙述结构、性别穿插型的叙事结构、人物群像的叙事结构四类。在叙事文本方面,迪士尼依靠于童话故事和自有剧本进行电影制作,欧美动画崇尚英雄主义的,主角们在生活中遇到挫折之后,获得了常人无法拥有的超能力,最后才能伸张正义,与恶势力战斗,拯救世界。比如《冰雪奇缘》里的艾莎女王,但如果每一个创作者,都用这种方式来描述自己的角色,就会陷入固定的创作思维模式中。与迪士尼相比,中国的大众文化资源非常丰富,历史长河中的小说、小说、诗词数不胜数,为创作者提供了源源不断的灵感。从《白蛇缘起》到《大鱼海棠》,再到后来的《大闹天宫》里那些巾帼不让须眉的女性,就是这

些角色的代表。近几年的《西游记》，《大圣归来》，《白蛇传》，《白蛇：缘起》，这些动画都是中国的经典故事，而《哪吒之魔童降世》，《封神演义》，《姜子牙》，都是在《封神演义》的基础上，开创了“封神宇宙”，形成了一种极具影响力的动画 IP。这类 IP 系列作品，会在不断的改编影片中和用户共同建立起陪伴感、参与感，制作方也会采纳观众网络热评进行调整，IP 的故事版图不断扩大，生产出属于中国自己的系列动画。而就中国电影 IP 转化而言，要将民族特色、时代精神与大众情怀融入到影片的创作之中，以迎合观众期待，让其从中找到共鸣进而成为 IP 忠实粉丝。

视听语言类型不同。迪士尼的公主动画的视听语言，大多是以彩色、绚丽的画面、幽默、温情的情节来展现，并以音响效果和配乐为重点，更能抓住青少年的眼球。而中国动画电影中有古典音乐、现代音乐，更多的是民族音乐，它强调了中国传统文化和民族特色。在电影中，民族音乐常常被用来表现角色的热心、心灵深处的情感和审美情趣。例如电影《大护法》中，通过结合藏族音乐和舞蹈，更好地展示了女性形象的力量和柔和，但这样的音乐对于年轻的孩童受众来讲有些难以理解和代入，没有迪士尼的更易产生共鸣。总体而言，迪士尼的公主动画与中国动画影片在视听语言上都有自己独特的文化特征和美学取向，但是他们都试图通过塑造一个积极、独立、美丽、善良、聪慧的女性形象，来展示女性的独特魅力和价值。

设置的受众定位不同。迪士尼的作品主要面向的是全世界观众，包括孩童和成人，且她们的行为特征体现为“有好奇心、爱冒险”，迪士尼公司制作的动画不仅仅是一个简单的童话故事主角，更是一个融合了多方文化特征、极具个性的角色。相比之下，中国的动画产业则更加专注于中国市场，其创作核心围绕着深受中国青少年喜爱的传统文化和民族特色。《白蛇传说》的小白小青、《花木兰》中的木兰、《大圣归来》中的红孩儿都可窥见一斑，中国动画不仅继承了传统艺术的精华，还在此基础上融入了现代审美，创新制作，使得动画片既保留了中国传统文化的韵味，又不失时代感和国际视野。这样的策略不仅吸引了国内观众，也让国外的观众感受到了中华文化的博大精深和独特魅力。但是能够面向全球的中国动画电影作品屈指可数，其中女性形象为主的电影更是少之

又少，就连花木兰 IP 也被迪士尼公司购买后进行“美国化”加工再次推向全世界。

中外动画电影都需要借助塑造丰富多样的角色形象来呈现出故事的世界和主题，当中女性形象自然也是不可或缺的一个部分。总体而言，迪士尼的公主动画与中国动画在女性形象的构建上存在着很大的差别，一方面反映了两个国家在不同文化背景中女性角色、社会角色的差异，也体现出两个国家在性别、爱情、自由、生命理想等方面的不同认识与关切。虽然存在一些区别和差异，但中外动画电影在塑造女性形象时都具有一定的共性，它们都为多元的女性角色和个性塑造提供了更为丰富的层面，在对女性形象的突破性、情感表达和话语权等方面的呈现和渗透也日益受到重视。同时，它们有着自己独特的美学、文化和价值观，也存在着互相借鉴与影响的关系。

6 迪士尼公主动画电影中女性形象的启示与反思

6.1 迪士尼公主动画电影中女性形象的现实意义

6.1.1 功能意义：拓展女性电影类型的内涵

迪斯尼塑造的女性形象已经从单一的“公主”扩展到多元自主的女性形象，这不仅反映了社会观念的变化和转变，也拓宽了女性电影的内涵。

爱情主题的延伸与拓展。迪士尼公主动画一直以来都以爱情为主题，大多都是以公主为主角，公主搭配王子，男女主角结婚，然后幸福地生活在一起。而在后现代的新世纪背景下，这种电影中的男主角和女主角相识没多久，就决定在一起度过余生的剧情让观众们越来越难以接受，大家更为理智，而且仅仅局限于男女之间的爱情显得有些单调。而为了摆脱俗套的爱情套路，在全新的公主主题内容中，获得爱情已经不再是女性的唯一结局，迪士尼也开始塑造独立自主、坚强有力的女性形象。《公主与青蛙》作为新世纪的一部变革之作，蒂安娜和莱文王子两个人在新奥尔良偶遇，王子以为蒂安娜是皇室公主，要求亲吻她，但因为女巫的黑魔法，她们都变成了一只青蛙，两个人就这样踏上解除魔法的旅程。相较于莱文，蒂安娜更加成熟稳重，她出身平凡，但是积极努力去追求自己的梦想，慢慢打动了没有责任心的高傲王子，两个人的感情也在这次探险中慢慢升温，这一次的冒险，表面上看似是在破解魔法，但实际上两人却是在道路上寻求自我，蒂安娜和莱文找到了自己人生的真正意义，抛弃了曾经的固执、虚荣，最终收获真爱，解除黑魔法，这也说明了新世纪的主题，不仅仅是王子和公主的结合，一定程度上实现阶级跃迁。迪士尼的公主动画在爱情主题上不断创新、扩展，这也是一个持续更新的进程。这既是对时代、文化、社会变迁的一种顺应，又拓宽了对故事情节的诠释，强化了迪士尼公主动画形象与受众的感情互动。

友情与亲情主题的升华。第一阶段三部迪士尼公主题材动画电影中很少出现友情主题。而到了第二个阶段的公主系列时，迪士尼公主动画不再局限于经典男女恋情的评述，转为在人群之间探索各种引人入胜的关系，表现不同性别、不同种族、不同文化背景之间的爱情，探讨家庭、友情、同性之间的爱情

等，以求吸引更多受众，丰富故事的表现力。例如《冰雪奇缘》中情感叙述的重点是姐妹亲情上，而爱情戏份此时处在一个附属的地位。姐姐艾莎对妹妹安娜始终秉持着负责人的态度，特别是在爱情的选择上提出建设性意见，而妹妹在姐姐因为王国被冰封、魔法能力受阻时挺身而出，帮助姐姐寻求解决办法；而《勇敢传说》作为一部以家庭为主题的影片，围绕着一对母女从误解到共同面对未来的故事展开，梅里达公主是一个无拘无束女孩，拥有自由的思维方式，但是因为过分倔强而经常和母亲产生矛盾。在母亲强制让她嫁人的时候恼羞成怒哦，向魔法宝石祈求改变她的母亲，结果母亲变成了一只熊，梅里达惊慌失措，在救助母亲的路途中逐渐体会到母亲的想法，她们的关系最终随着一起在森林的经历而得以修复。影片中的亲情线，让观众感受到了母亲与孩子之间的真实情感波动，体会到了人与人之间的关系变化，更深刻地意识到亲人之间彼此理解与支持的重要性。通过对亲情和友情主题的升华，可以使电影更加丰满、更加立体。用直观生动的画面，细腻的描述，让受众观看电影时能够身临其境，与主角一同经历坎坷，感受到生活中细腻而宝贵的情感交流。

6.1.2 社会意义：彰显女性关怀与传承文学

公主系列主题电影倡导关爱女性。贝儿、拉雅、灰姑娘等人物的社会身份，会让我们意识到女性对于受众个体、社会团体的影响，以及她们自身所承担的义务与责任。在这个过程中，更多的女性表现出了自己的自信和力量，更主动地愿意自主融入社会。公主系列也体现出了这样地一种社会理念：“女主角不再被排斥，而变得更为丰满、鲜活。^①”这实际上时时代的进步，能够更清晰地塑造电影行业的女性形象，她们坚强、自信、有魅力，能够凭借自己的毅力和实力去战胜一切，独立思考，独立行动，勇敢地去完成自己的梦想。也正因如此，她面对各种挑战、各种压力，都能游刃有余，深得观众的喜爱。以花木兰、拉雅为代表的女性人物拥有了自己的想法和主张，敢于站在公共领域发挥自己的价值，不会因为旁人强加的命运而被动消极得接受或者屈服。在人生

---

^① [美]帕特·威廉姆斯，吉姆·丹尼. 迪士尼传奇:你能学到的17个成功品质 [M]. 北京: 当代中国出版社, 2006.

的各个阶段，都会更好处理各种状况，形成自己的风格和特性，最终成长为一个真正新时代女性。

传承文化激励创作者开拓创新。迪斯尼的公主形象既是对古代文学、神话传说的延续，又表达了对现代社会的包容度，同时也很好地继承和发展了传统文化。《灰姑娘》，《美女与野兽》，《睡美人》这些故事都是以欧洲古老的神话为原型创作的，作为迪士尼商业帝国的大IP，在当代的娱乐界和文学史中都占据着举足轻重的位置。改编之后的童话和神话更加接近于现实生活，而其他非公主系列，例如《寻梦环游记》、《无敌破坏王》、《海底总动员》等电影在情节和人物设置上都加入了成人喜剧元素和复杂性，在电影主题、情感体验和人性探索方面，都拥有越来越多的成人内涵，迪士尼动画的受众面以及完全被打开。再此背景下，对于文学作品的继承性和延续性的研究显得极为重要。通过故事改编，我们可以对不同地域古老的文化内容进行了解，并确保其传承与可鉴性，进而丰富其文化内涵。像《风中奇缘》这样的迪士尼影片，就是将不同国家的故事与文化相结合而发展起来的，融合了各种要素，发扬民间文化以推动文化的传承与发展。而相应的，这种传承能够激发更多的创作者进行更深一步的探索于创新，为女性文学发展注入新的生命力。

6.1.3 文化意义：传承文化精神与文化价值

从经典文学作品中汲取灵感。迪士尼的女性形象大部分都是从童话故事中获取灵感的，如《睡美人》原著是意大利民间神话，而小美人鱼最早是由汉斯·克里斯蒂安·安徒生改编而成的丹麦神话，制作团队会从其中挖掘出更多剧情、更丰富的人物进行塑造，从而打造出全新的女性形象。迪士尼动画公主的起源可以追溯至全球各大古典名著，其中不乏经典故事。而迪士尼制作方正是秉承了这一点，将其巧妙融和到了大众的视觉文化之中。迪士尼公主动画女性形象具有丰富的文化价值，随着女性形象的不断演变和更新，其中蕴含的文化内涵更加丰富。公主形象在很长时间的进化和革新中，由被动的从属角色，发展成了独立、勇敢、聪慧等具有鲜明性格的人物。比如《冰雪奇缘》中的双女主艾莎、安娜。

传统文化价值观的传承与发展。迪士尼中的女性形象继承和发扬了传统的亲情、友情、诚信等价值观念,这些观念深深植入世界人民内心,即使在今天,无论是现实世界还是虚拟的世界里,也依然是主流。迪士尼公主形象中所包含的价值观念与思想,也折射出其所蕴涵的文化意蕴。在这幅画中,我们可以看到很多传统的价值,比如爱与勇敢等等。迪士尼的公主形象正是基于这样的传统思想才得以成为全世界孩童和成人受众心中最受欢迎的 IP。《美女与野兽》中,影片向观众展示了内在美的重要性,同时也让人们更注重内在品质而不非外表。影片也探讨了原始与文明间的矛盾与融合,传递出一种具有包容性、包容性的价值观;《花木兰》作为一部深受中国传统文化熏陶的影片,强调要以智慧、勇气 and 美德为标准,塑造了她崇高的荣誉、独立和家庭责任感;《美女与野兽》和《灰姑娘》等迪士尼公主电影都传承并塑造了许多具有普世价值和深刻寓意的传统文化价值观,并将这些价值观融入到角色塑造、故事情节之中,以此教育和启发观众。

总体而言,迪士尼公主动画中的女性形象具有丰厚的文化底蕴,并表现在迪士尼的版权、主题乐园、电影、音乐及各类活动中。其中所包含的文化内涵和价值观正在逐渐渗透到迪士尼商业帝国中,并成为一种象征符号和文化精神,在继承与发扬价值观念、展示多元文化、促进文学艺术交流等方面发挥了重要作用。

6.2 迪士尼公主动画电影中建构的女性形象之反思

6.2.1 商业文化下的性别规训

以商业营利为目的驱动内容生产。相较于艺术类型片来讲,商业类型电影更注重盈利。迪士尼之所以大力发展公主动画电影,是因为因为之前的《白雪公主与七个小矮人》和《仙履奇缘》给公司带来了巨大的利润,除了票房,在制作后的多年里,迪士尼的许可协议、门票和各类公仔、票房、电视节目、音乐和演出等等都产生了丰厚的收益。华特·迪士尼在自传中曾就采访回答时表示,迪士尼公主属于“偶然性”的创新。就其发展初衷来讲,并未想过要塑造一个“大女主”的角色,这不是他们的真实意图。而在后期的商业价值面前,

公主 IP 产生了强大的号召力，迪士尼制作部门开始根据观众对于公主形象的理解、想象、接受等进行相应的调整，从而使迪士尼公司赚取更多利润，毕竟经济才是一切的生产力。在好莱坞的商业电影中，既要两性，也要有完整的剧情、娱乐性、普及性、传统的道德和价值观等等。所以迪士尼作为一种商业性的电影，它不会象现实题材的电影一样，深入批判社会思想和社会结构，也不会对某个特定群体的现实生活状况进行严肃的剖析。与此形成鲜明对比的是，公主影片通过营造愉悦感，激发受众的消费欲望，制造各种完美的公主梦，例如美丽的外貌，美好的爱情，高贵的品质等这一类“公主梦”，满足人们心中的一些不切实际的幻想，并以此来提升人们的自我认同感。

媒体和营销共同规范女性形象。新时期之前，存在两种性别，“男性”和“家庭主妇”。有两种性别，即“男”和“家庭妇女”^①，而在当代消费文化中，人们认识到女性的消费能力，开始将其视为消费者。根据女性群体，选择合适的传播途径，以求取较好的宣传效果。但是一方面，在厨房、母亲和家庭用品等广告中，媒体持续强化着女性的“妻子”、“母亲”和“主妇”的角色。让女性们确信，需要通过消费来确定自己的身份认同和家庭的社会地位。另一方面，通过多种渠道，如电视、电影、文学作品、社交媒体等，在各种化妆品、服装等营销中，放大了女性的物质欲求，由此不断地规范着女人的身心。总之，迪士尼公主电影在媒体和营销方面一直致力于塑造现代和经典女性形象，并强调品牌价值，这些共同规范让女性形象的内涵收到一定范围的禁锢，并未彰显出对于女性人文关怀。媒体在进行营销时应考虑要从不同层面、不同尺度塑造真实、鲜明、全面的女性形象，这样才能给予女性形象更多更广泛的内涵，促进社会文化发展。

6.2.2 政治立场上的虚假站位

制片方已经拥有了成熟的电影创作套路，进入新世纪后，迪士尼为了迎合女性受众的需要，开始对公主的人物和故事进行了全新的改造。迪士尼公主电影的本质仍旧是迪士尼形象下的粉丝经济，迪士尼公司通过丰富多彩的公主电影，成功打造了一个拥有千万粉丝的大品牌。

^① 应宇力. 女性电影史纲[M]. 上海: 上海译文出版社, 2005

虚假的政治站位，肤浅的人物转型。迪士尼明面上追求政治正确，另一方面却也在暗暗用各种形式去规避现实中的问题，例如忽视女性在现实中遇到的困难、她们身上的桎梏与阴影等，只是一味迎合观众口味去进行创作。在迪士尼“政治正确”的旗帜下，越是高声呼喊，越容易让人用现代眼光去看其电影中的女性形象塑造，缺乏社会经验的年轻受众看完影片会被其中的女性形象迷惑，觉得摆脱社会性别的禁锢并不难，在进入社会之前充满不切实际的幻想；而另一些有丰富社会经验的观众则会对影片中的不实际内容感到失望。当迪士尼最新的《小美人鱼》真人选角由19岁的黑人女歌手哈雷·贝利出演时，此消息立刻中外网络上引发轩然大波，很多网友质疑迪士尼为了“政治正确”，有些矫枉过正，更是有人吐槽，“如果需要更多种族和肤色的代表，迪士尼为什么不去多创造一些黑人角色？”在人物转型方面，新世纪以来，在社会性别力量的影响下，迪士尼的女性形象一直在传统礼教、父权制度、恶势力作斗争，但是她们战胜困难的过程略显轻松。《勇敢传说》中，梅莉达是王国唯一的一位公主，她从来没有结婚的打算，直到电影结尾她仍是独身，而在先打社会，广大年轻人很难不受婚姻枷锁的禁锢；《海洋奇缘》中，莫阿娜想出去闯一闯，但是并未克服多大的困难就从族长的父亲手中挣脱出来，开始了她的旅程。而我们在现实生活中一个专横的父亲很难在孩子的未来发展问题上做出退让。

不稳定的女性立场，男权社会的“他者”。迪士尼在塑造公主形象之初，女性处在附属地位，从电影层面来讲，仍有一种不易被人觉察的男性视角。第一代的白雪公主、辛德瑞拉都是容貌绝美，性格温柔，毕生都在等待王子的到来。而这些完美妻子所具备的特质会让男性产生保护欲与掌控欲。而后期出现的小美人鱼、贝儿和茉莉等公主虽然不如此安定，渐渐走出常规，不再是完美的皇室公主形象，但是，从某种意义上来说，还是可以满足男性的视觉感官的。除此之外，公主们也会用自己的性别优势来博取男性的好感，《阿拉丁》里，茉莉公主在初见阿拉丁时就是用眼神和动作来吸引他的注意力。女性用自己的身体来吸引男人的注意力，其实也隐含了迪士尼对男性受众的审美感觉和情感需要的一种满足。而迪士尼的如今公主形象，不管是外貌还是性格，都与早期的公主们不一样，特别是2023年新加冕的《寻龙传说》拉雅公主。她们对于爱情的态度并非绝对，她们认为有了足够的实力，可以自救，也可以救他

人。但这一切都只是电影表面传达的，而在实际的故事剧情里面，大部分公主形象的成长她的成长离不开男性人物，例如在安娜的冒险中，在雪宝会让克里斯托弗的帮助下，才得以找到自己的姐姐。总的来讲，女性立场从被动到主动，从柔弱到强势，从和王子结婚，到谈恋爱和结婚，本质上还是男权社会的附属。

因此，在享受迪士尼公主动画带来的娱乐的同时，我们也应该对其中存在的问题进行反思，以推动迪士尼公主动画女性形象向着更加自由、坚强、独立和多样化的方向发展，这样才能真正实现性别平等和女性解放的目标。

6.3 迪士尼公主动画电影女性形象建构启示

6.3.1 探索技术和内涵的协同发展

在三维技术快速发展的今天，大多数动画影片都在追求三维效果。三维技术不但可以创造出一种真实的场景，让人有一种身临其境的感觉，而且还可以成为电影的技术卖点。中国动漫产业发展迅速，技术水平也在稳步提高，目前已经具备了与世界一流水准的视觉特效，有一些国产动漫在3D技术上投入了太多的精力，过分地追求科技，而忽视了电影最重要的艺术表现和意识形态，从而导致作品华而不实，也经不起观众的考验。《哪吒之魔童降世》，《姜子牙》，都取得了不错的口碑与票房。但是这些都是以男性为主角展开的类型电影，虽有女性形象的描绘但也都是作为陪衬的角色，例如《封神英雄榜》中妖艳美丽、阴险狡诈的妲己，希望能在世界舞台上上看到中国女性系列大放光彩，女性从“陪衬”走向“c位”。

迪士尼的公主主题动画片在技术与故事的结合上，给了我们很大的启发。新世纪以来，迪士尼公司一直致力于科技上的突破，并没有忽视对电影剧情的深度扩展。自2006年推出《汽车总动员》以来，迪士尼开始将3D技术应用于其动画制作中。比如《冰雪奇缘》里，就有了《let it go》的经典场景，再加上彩色烟雾技术、动态发型技术、光影技术，这些技术使得人物在不同的环境下看起来更具立体感，也使得照明相对自然，3D技术提供更逼真的场景和角色，由此创造出更高级别的视觉效果，《冰雪奇缘》的成功，并不只是因为它的

剧情和人物，它还得益于它对现代科技的运用，这种先进的技术，极大地优化角色的表现和动作，更好地掌控角色表现力，给影片带来更真实的体验，精美的画面，激昂的音乐，将电影的情绪表达到了极致，让观众们能够更好地进入到角色的世界之中，所以我们要紧抓技术和故事内涵，不断探索 3D 技术的创新应用，拓展中国动画领域的发展。

6.3.2 强化女性角色的人性化表达

迪士尼公主动画电影对于女性情感的刻画较为深刻和细腻，这也启示中国动画电影应该在女性形象塑造中注重人物的情感变化和成长，使女性形象更加具备生动、形象化的人性特征，这些情感更贴近人的心理需要。比如《美女与野兽》中的贝儿会因野兽的经历而湿了眼眶，《小美人鱼》里的女主因爱上王子而落泪，《魔发奇缘》里的乐佩为拯救妈妈英勇抗争等等。通过女性角色的情感变迁与成长，既可使动画电影更加具备观看价值与叙事意义，又能折射出中国社会中社会性别意识和价值观。其中，女性形象的情感变化和剧情发展往往通过故事元素、情节以及角色与环境的关系来体现。比如在故事元素方面，中国动画影片可选用更贴近生活、日常化、真实性的故事要素，以描绘出更加真实化的现实女性形象；在故事情节方面，中国动画电影可以赤裸裸地将其在工作中、生活中遇到的问题、反映出来人性缺点等展现出来，以促进她们的反思与重构；角色和环境关系方面，可以通过人物和社会文化、价值观、大环境的交互作用来展现女性的成长与蜕变。

此外，还要注重塑造出女性角色的特有魅力，迪士尼的公主动画中的女角色一般都有着善良、睿智、自信、坚持的美好品质，并且每一位公主都有着各自特有的魅力与形象。比如，白雪公主的鲜红嘴唇，乌黑头发，辛德瑞拉的水晶玻璃鞋，乐佩公主的一头金色长发，蓝色裙子的艾莎公主等，这种图像设计能让人更好的记忆并喜欢上这个人物。所以，国产动漫电影要适当地凸显出女性角色特有的魅力和特征，展现其较强的感情色彩和人性色彩，紧紧围绕着角色的性格和特征，这样才能更好地让人们记忆并喜欢上这些角色，表现出女性角色的自信与勇敢。

6.3.3 挖掘传统元素的本土化作品

迪士尼在制作影片时经常注重目标观众的文化差异和本土特色，甚至能广纳世界各地的特色，将其“美国化”加工一番，以全新的形式进行文化再输出，从而使其能更好地抓住受众。例如迪士尼的电影《狮子王》就是一个典型的跨文化叙事故事，它改编自非洲传说中，融入了非洲文化的元素和特色。

《公主与青蛙》背景设置在具有多元文化和独特文化血统的城市-新奥尔良，这也在电影中得到了充分的展现。

然而，尽管我国的叙事文本十分丰富，但却很少又能够产生具有标志性和全球性影响力的文化产品。最近的“封神宇宙”IP 也是一个以男性形象的，而女性形象为主的 IP 虽然有，但与男性主角相比，女性角色在中国的动画片中数量相对较少，而且往往在形象塑造上也存在着一定的不足。作为一个历史悠久、文化底蕴丰厚、民族多元的国家，我国的风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、审美风格等方面都经历了千年的发展。而中国动画在漫漫长河的发展过程中，必然会受到其历史、文化、民俗等因素的影响。国内动画要充分利用这种优势，打破扁平化的美学规范，给三维的女性动画人物创作以更多发展与塑造的可能。在创作中，要多选择符合受众喜好的主题，将中国特有的民间传说、上下五千年故事和国内传统音乐相结合。同时，从迪士尼的真人版动画中获得的成功经验中，发掘出可以改编成其他类型的故事，并以 IP 的系列化经营战略来控制和保护这些经典文本。

总之，国产女性题材动画电影应当根植于民族文化，挖掘女性魅力，彰显女性独特风貌，充分展现中国独特的文化魅力，让更多人了解、接触和感受中国传统文化的魅力。

6.3.4 打造全龄化的女性动画题材

中国动画市场已呈现出蓬勃发展、日趋成熟的态势。但值得注意的在于，虽然动画业正在努力突破传统的市场限制，让它的触角延伸到更广泛的受众群，但目前大部分的动画片都是以儿童、青少年为主要受众。所以，要实现更

多元化的受众覆盖，中国动画制片与发行公司就必须发掘、吸引不同年龄层、不同爱好的观众，扩大自己的市场占有率与影响范围。

设定范围需要更宽广、更多样化。每一部动画影片都有自己的目标群体，也有自己的风格，这就需要能够满足不同层次的观众。大部分中国动画作品所蕴含的题材与中国传统文化、现代社会相关，并能以多种形式向各个年龄层的受众进行宣传。对年龄层低一些的青少年来说，它既能起到教化作用，又能使其更好地理解中国文化，同时提高审美情趣。无论对青少年还是成年人来说，它们都是一种娱乐、文化消费的选择。近些年中国动画片以《白蛇：缘起》代表性的全龄化题材动画是一次成功的尝试，随后的电影《小门神》、《哪吒之魔童降世》、《中国奇谭》、《大鱼海棠》也都进入了全龄化的动画市场，他们的题材较为成熟、主题更加深刻、风格更为多样化。但其中这些影片的成人化部分难免有些外露，这也让带领孩童前来影院的大人略显尴尬，逐步会失掉一部分年龄较小的受众。而新世纪以来迪士尼的公主主题动画，它在作品中融合了成人的价值观，让各个年龄层的观众都能全身心地投入进去，而不会让成年人感到幼稚、枯燥，也不会让孩子们感觉到晦涩、直白。

打造出“全龄化”的动画影片。通过这种方式中国动漫才能更好地推进中外文化的交流和交融，进而促进中国动漫产业的发展。中国的动画作品现在已经开始进入国际市场，要张开双臂拥抱全球市场，实现与世界的接轨，因此，就要充分认识到全球女性受众的需求，深化和丰富女性主题，推出具有文化表达力和全球影响力的女性动画题材作品。通过具有普遍性和国际化的故事和主题来吸引不同国家和地区的观众。

7 结语

在女性运动、各种社会性别理论的影响下，迪斯尼经历了三个发展时期，这三个时期不仅赋予了迪斯尼新的内涵，也赋予了迪斯尼新的主题。从白雪公主，到以艾莎为代表的现代女性，她们都在各自的时代和环境成长。迪斯尼公司将自己的想法融入作品中，使人物更加立体、富有表现力和生命力。从最初的男性视角出发，这些容貌姣好、性格细腻的女性逐渐呈现出多种性格，并逐渐具备了某些男性的特质，如坚韧、勇敢等，实现两性气质的融合和转变，人物形象更加丰富多样，贴近现实。

诚然，迪斯尼动漫中的女性角色塑造有诸多问题，但从长远来看，迪斯尼以其精湛的制作水平、深受观众喜爱的品牌，牢牢地占领了全球动漫市场的半壁江山。迪斯尼创作团队之所以能够塑造出如此众多且优质的角色，正是因为它始终紧跟时代潮流，与时俱进，勇往直前。抛弃陈规旧矩，结合 3D 科技的表现方式，专注于给世界各地的观众们创造一个“动画梦”、“公主梦”，激励着成千上万的人重燃勇气、无畏追梦。而迪斯尼这种不断自我否定、超越的创作精神也值得其他国家的动漫工作者学习和借鉴。

中国动画电影作为文化产业的一部分，它具有教育年轻一代、传承与传播传统文化等的社会责任。而女性形象作为未来中国动画片创作不可或缺的半壁江山，其缺位会使得动画片失去一定的艺术价值和社会价值。因此，我们应该注重女性形象的塑造，提高女性形象表现力，注重女性的自我认同和自我实现，塑造出丰富、多元、不同寻常的女性形象，融合并创新新时代精神与民族文化，真实化塑造女性人物，使其成为更符合当代社会发展和观众审美需求的女性动画形象，为中国动画的发展注入强大动力。

参考文献

- [1][美]罗斯玛丽·帕特南·童:《女性主义思潮导论》,艾晓明等译,武汉:华中师范大学出版社,2002.
- [2][美]贝尔·胡克斯.女性主义理论:从边缘到中心[M].南京:江苏人民出版社,2001.
- [3][美]帕特·威廉姆斯.迪士尼传奇:你能学到的17个成功品质[M].北京:当代中国出版社,2006.
- [4][美]科克雷尔.创造魔力:迪斯尼打造“神奇业务”的十个领导力策略[M].北京:电子工业出版社,2009.
- [5][美]比尔·卡波达戈利.米奇的魔杖:迪斯尼的经营之道[M].北京:中国三峡出版社,2003.
- [6][美]克莉丝汀《一个全新的世界-迪士尼动画英雄从白雪公主到花木兰的演变》[M].2006.
- [7][英]艾伦·布里曼著,乔江涛译.迪斯尼风暴——商业的迪士尼化[M].中信出版社,2006.
- [8]洪浚浩.《传播学新趋势(上)》,北京:清华大学出版社,2015.
- [9]李银河.《女性主义》,山东:山东人民出版社,2005.
- [10]王政,杜芳琴主编.社会性别研究选译[M].北京:生活·读书·新知三联书店,1998.
- [11]麦禾布拜·艾尼瓦尔.对迪士尼动画电影中女性形象塑造艺术的探究[J].明日风尚,2020,(03):144-145.
- [12]方刚,王涵.女性主义视角下迪士尼动画电影中公主形象变迁研究[J].今古文创,2023,(36):82-84.
- [13]佟新.社会性别研究导论(第2版)[M].北京:北京大学出版社,2011
- [14]高放.迪士尼动画电影的造型特征[J].电影艺术,2001,(03):94-98.
- [15]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,2020,37(01):53-57.
- [16]徐涛.缘由、路径、启示;迪士尼真人电影改编研究[J].视听,2021,(09):139-141

- [17]胡亚希. 迪斯尼动画电影题材的创新探析[J]. 电影文学, 2014(18): 35-39.
- [18]胡超峰. 迪士尼女性成长动画电影叙事范式探析[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2017, 39(09): 163-164.
- [19]吴红英. 美国动画电影中的文化核心价值研究[J]. 电影文学, 2013(21): 54-55
- [20]陈矩弘. 美国动漫的跨文化传播策略及启示——以《花木兰》为例[J]. 杭州电子科技大学学报, 2014. 10(01): 64-69
- [21]明文, 柏茹慧. 迪士尼动画电影中的女性形象分析[J]. 今传媒, 2017, 25(07): 4-7.
- [22]郝宗庆, 宋岩峰. 迪士尼动画电影“花木兰”中木兰的形象分析——基于后现代女性主义角度[J]. 牡丹, 2021, (18): 147-148.
- [23]蔡英迪. 迪士尼动画电影中的女性形象分析[J]. 艺术科技, 2019, 32(11): 83
- [24]丁桢桢. 新世纪以来迪士尼动画大片女主角形象研究[D]. 西南大学, 2017.
- [25]李四达. 迪士尼动画艺术史[M]. 北京: 清华大学出版社, 2009.
- [26]雷欣. 社会性别理论探析[D]. 华中科技大学, 2008.
- [27]王云波. 迪士尼动画电影的文化内涵[D]. 西北师范大学, 2010.
- [28]徐佳佳. 国产动画片的发展现状探究[J]. 电影评介, 2012, (10): 12-13.
- [29]陆明. 解构与重塑: 国产动画片中的传统文化符码[J]. 当代电视, 2021, (04): 103-106
- [30]任晶晶. 中国动画电影女性形象变迁研究[D]. 山西大学, 2018.
- [31]喻薇. 女性主义动画中的角色性格塑造研究[D]. 湖北美术学院, 2020.
- [32]李梦, 李艳芳. 被忽略、被消费、被刻板化——父权文化语境下女性动画形象再现[J]. 美与时代, 2014, (04): 82-85.
- [33]徐羽茜. 女性主义运动下的迪士尼动画电影. 文学教育(下), 2022, (12): 175-177.
- [34]王远重. 迪士尼动画中公主形象设计的女性主义观念变迁研究[D]. 深圳大学, 2020.
- [35]汪金雨. 迪士尼公主系列动画电影跨文化传播研究[D]. 武汉体育学院, 2021.

- [36]周晓红. 中国动画片中女性角色形象的塑造研究[D]. 山东工艺美术学院, 2023..
- [37]马会莹. 女性主义美学视域下小青形象的重塑——以李碧华《青蛇》和《白蛇2:青蛇劫起》为例[J]. 湖北工业职业技术学院学报, 2023, 36(04):63-68.
- [38]风笑天. 变迁中的女性形象——对《中国妇女》杂志的内容分析[J]. 社会, 1992(07):14-19.
- [39]杨旻悦. 迪士尼动画电影女主角形象嬗变及意义研究[D]. 扬州大学, 2020.
- [40]卜卫. 社会性别视角中的传播新技术与女性[J]. 妇女研究论丛, 2002(02):37-42
- [41]刘利群. 可见与不可见——社会性别视角下的中国媒介与女性[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2013, 35(02):35-38.
- [42]万众. 从传统到现代——浅析皮克斯动画长片中的女性角色[D]. 上海: 上海师范大学, 2013.
- [43]沈琳. 迪士尼动画电影儿童化与成人化研究[D]. 上海: 上海师范大学, 2011.
- [44]段瑶瑶. 社会转型期女性性别角色的转变[D]. 山东: 山东大学硕士论文, 2016.
- [45]陈红利. 迪士尼动画电影对中国观众家庭价值观的影响[D]. 上海: 复旦大学, 2010.
- [46]张安律, 刘安洪. 迪斯尼电影的隐蕴价值解读[J]. 电影文学, 2010(07):88.
- [47]吴雨蕊. 社会性别理论下快手短视频中农村女性形象的建构[D]. 重庆工商大学, 2023.
- [48]蔡志军. 从《白雪公主》故事的历史演变看迪斯尼动画模式的现代转型[J]. 社会科学论坛(学术研究卷), 2007(12):77.
- [49]袁心宁. 新世纪迪士尼公主题材动画电影转型研究[D]. 山东师范大学, 2022. 22-25
- [50]陈思宇. 两种文化背景下的女英雄——《木兰辞》与好莱坞卡通片《木兰》的对比研究[J]. 电子科技大学学报(社科版), 2010(01):134.
- [51]段运冬, 屈立丰. 欧美动画研究述评[J]. 世界电影, 2006(03):334.

- [52] 邱娟娟. 从迪斯尼的起伏, 看社会因素对文化产业的影响[J]. 中外企业文化, 2009(06): 21.
- [53] 鲍玉珩, 钟大丰. 美国学者对“Disney 迪斯尼”的研究与批评(之二)[J]. 电影评介, 2009(09): 55.
- [54] 张艳.“美国梦”在迪斯尼动画电影中的移植与再现[J]. 电影文学, 2013(21): 55.
- [55] 杜洁. 女性主义与社会性别分析—社会性别理论在发展中的运用[J]. 浙江学刊, 2000(02): 94-98.
- [56] 张诗琪. 迪士尼动画片《花木兰》跨文化传播的女性主义形象分析[J]. 祖国, 2018(04): 99.
- [57] 吴艳. 美国主流动画电影中女性角色研究[J]. 电影文学, 2014(06): 311.
- [58] 董佳星. 论迪士尼动画电影中的“公主形象”[D]. 湖北大学硕士学位论文, 2019.
- [59] 李明文, 柏茹慧. 迪士尼动画电影中的女性形象分析[J]. 今传媒, 2017, 25(07): 4-7.
- [60] 徐仪筱. 艰难的历程—从迪士尼动画电影看美国社会女性价值观的嬗变 [J]. 电视指南, 2017, (20): 181-182.
- [61] 萧萍. 从传统到当代——浅析皮克斯动画长片中的女性角色[D]. 上海: 上海师范大学, 2013
- [62] 郑格. 奥斯卡最佳动画片“公主”题材影片浅析——以《勇敢传说》与《冰雪奇缘》为例[J]. 艺术科技, 2015, 28(05): 59+66.
- [63] 王笑然, 梁力军. 不同场域对电影生产的多重作用分析——以《西虹市首富》为例[J]. 声屏世界, 2020(06): 47-49.
- [64] 吕小诗. 多维空间视域下动画电影声音造型分析[J]. 中国文艺家, 2021, (03): 147-148.
- [65] 彭迎. 女性主义视域下的《海洋奇缘》[J]. 文学教(上), 2017, (12): 130-131.
- [66] 邓进. 动画大师: 沃尔特·迪斯尼 [M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 2013.
- [67] 武静. 迪士尼公主动画电影的类型演变研究 [D]. 西南大学硕士学位论文, 2015.

致 谢

论文至此已近尾声，同时也意味着我即将要告别这所充满灵气和美好的校园。数年的读书生活在这个夏季即将划上一个句号，而于我的人生却只是一个逗号，我将面对又一次征程的开始。

求学之路，春去秋来，收获颇多，路上所遇良师益友，提携帮助，不胜感激。首先，我要感谢我的导师张淑芳老师，整篇论文写作过程中，导师给了我很大的指导与帮助，一次又一次不厌其烦地为我修改论文并进行指导，在我思路混乱不知如何下笔的时候、迷惘的时候为我理清论文逻辑并指明方向。芳芳老师是一位认真负责，温柔的老师，每周定期组织组会，关怀我们的生活，为我们提供学业上的帮助，正是因为老师的精益求精，对待教学的严谨态度，以及耐心与负责，给予我宽容和支持，才得以使论文顺利完成。从芳芳老师的身上我也学到了很多，比如治学严谨、学识渊博、思想深邃、视野雄阔、一丝不苟等，将使我受益终生。她告诉我们，万事开头难，凡事都要先努力去做，然后再去修缮结果；在如此高压的大环境下，要保持好的心态，一步一个脚印，努力向前走，慢慢来可能比较快。虽然我不是芳芳老师最出色的学生，但她却是最最尊敬的老师。我将永远记住她曾经给予过我的教导，向老师表达我内心最崇高的敬意和最衷心的感谢！很幸运能够遇到这样的导师，希望芳芳老师今后一切顺利，身体健康，保持好心情，事业蒸蒸日上！

其次，感谢在背后默默支持并尊重我所有决定的爸爸妈妈，我生命中最亲近的两位，感谢你们二十余年的养育与付出，给予了我无限的关爱与包容。这几年，发生了很多的事情，我的生活发生了天翻地覆的变化。不可否认的是，在成长的道路上，我吃了许多苦，身体上，心理上。可是我的爸爸妈妈都会第一时间给予我鼓励和关爱。从2020年至今，每一段难熬的时光都是妈妈一直在陪伴我，一次又一次，不厌其烦地救我于水火，使我敢于面对学习、生活中的失败，您的陪伴与鼓励使我克服了一切恐惧。每一个辗转反侧的夜晚，都因您的陪伴格外安心。感谢爸爸妈妈对我无微不至的照顾与陪伴，我也在努力成为两位可以依靠的肩膀！

最后，感谢我的好朋友，感谢你们为我亮起的灯；感谢你们在我丧气的时候，总是主动敲响我的门铃。也要感谢我的小猫，陪伴我度过无数日夜，此刻正在飘窗上酣睡，你要健康成长哦。

落幕的是我的学生生活，而不是我仍然有着万般可能的人生。恶劣的就业环境、压力巨大的生活，脆弱的心理素质，而这一切都不会打败我，我仍旧是年少时幻想能够改变世界的女孩。关关难过关关过，我将排除万难，怀揣勇气与信心，去适应社会的瞬息万变，努力生活！

文毕，再次感谢所有帮助过我的人，愿世界和平。