

[文章编号] 1003-4684(2023)03-0084-03

迪士尼真人版电影中木兰形象的变异

陈旭东, 李莉

(湖北工业大学外国语学院, 湖北 武汉 430068)

[摘要] 运用比较文学的研究方法,通过与中国传统《木兰诗》的对比,探究迪士尼真人电影《花木兰》中木兰形象的变异。从《木兰诗》到迪士尼真人电影,木兰由一个普通的女性变成了拥有“气”这种超能力的少女和具有独立意识的女战士,成为独具迪士尼特色的中国公主。

[关键词] 木兰形象; 迪士尼; 变异; 比较研究

[中图分类号] I0-03 [文献标识码] A

花木兰替父从军的故事在中国家喻户晓,迪士尼电影公司两次将这一故事搬上银幕,使木兰这一少女形象成为一个名扬海内外的人物典型。两部影视作品均对主人公木兰进行了一定程度的改写,使之迥异于传统形象^[1]。本文旨在通过迪士尼真人电影《花木兰》与《木兰诗》中木兰形象的比较研究,分析迪士尼真人版电影中花木兰形象的变异。

1 超能力少女

迪士尼真人电影对木兰形象的变异,首先体现在把一个普通少女变为一个拥有超能力的少女。

《木兰诗》中,塑造了一个为传统中国社会普遍接受的女性形象。诗中的木兰勤劳、心灵手巧、长于女红、孝顺父母。诗开篇“唧唧复唧唧,木兰当户织”的描述,仅有短短的两句话,却鲜活地表现出木兰作为传统女子,勤于家务劳动的品质;其后,木兰考虑到父亲年老体弱,无力为国征战沙场,萌生替父从军的想法,这一想法背后隐含的,无疑是木兰对父母的体贴孝顺。参军结束后,木兰婉拒朝廷的赏赐,毫不犹豫地返回家乡陪伴年迈的父母,回归到参军前的家庭生活,这一决定进一步彰显了传统少女木兰肩负的忠孝观念。通过对中国传统故事《木兰诗》的细读和考察,我们可以看到一个勤劳、忠孝的木兰形象。千年万代,这一形象的特质不断承传,成为一代又一代木兰故事中木兰形象的核心要素,历久弥新。

在迪士尼真人电影《花木兰》中,具有中国传统女性诸多特质的木兰形象被一个具有“气”的少女形

象所替代。“气”是中国传统文化中的一个内涵丰富驳杂的基本范畴。从古至今,关于“气”的论述在中国文化中一直占据着重要地位。春秋战国时期,“气”就已经有了理论基础。《老子》提到“万物负阴而抱阳,冲气以为和”^[2],《庄子》中又有“吹响呼吸,吐故纳新”^[3]的说法。秦之后,董仲舒进一步将“气”的结构细分为阴阳二气,强调其伦理性。随后,“气”又延伸到文学艺术的诸多领域,如曹丕的“文气”论、谢赫的“气韵生动”、韩愈的“气盛言宜”论、苏轼的“意气说”。“气”在文学艺术领域得到广泛的传承与发展。迪士尼真人电影中,木兰具备的“气”与中国传统文化中的“气”存在较大差异,被置换成一种可以经世致用的武器,一种神秘的超能力。“气”这种超能力,在影片中通过几个情节进行了细致刻画,成为木兰的一个重要特质,推动了情节的发展。电影开头,幼年木兰在草地上习武,画外音(木兰父亲)介绍了“气”这种超能力,指出木兰“尚未见识过刀光剑影,她体内的气,无尽的生命力,展现于她的一举一动”。紧接着,电影展示了一幕惊险场景:木兰为了追赶一只鸡,跃上屋顶,险些因脚滑跌落地上,但她凭借自己的“气”这种特殊能力,一跃而下,仿佛能够飞檐走壁,平稳地回到了地面。尽管木兰最终把鸡赶回了鸡圈,但父母、妹妹以及旁观的众邻居显然着实为木兰的莽撞冒失捏了一把汗。这一闹剧向观众展示了木兰与生俱来的超能力“气”。替父从军的过程中,“气”这种超能力也得到了很好的展现。一次和士兵的一对一操练,木兰忍不住动用“气”去对抗

[收稿日期] 2022-04-20

[基金项目] 湖北省教育厅哲学社会科学研究项目(21D034)

[第一作者] 陈旭东(1996-),男,江西赣州人,湖北工业大学硕士研究生,研究方向为汉语国际教育

[通信作者] 李莉(1968-),女,湖北荆州人,文学博士,湖北工业大学教授,研究方向为汉语国际教育,中国现当代文学

来势汹汹的士兵陈洪辉,两人的打斗场面碰巧被董将军看在眼里,他发现木兰体内有很强大的“气”,并和木兰进行了一次私人谈话,鼓励木兰好好发挥自己所拥有的超能力。“宇宙万物皆统一于气,人亦由气化生,但唯有赤子之心方能使人气合一,从而铸就伟大的战士。”此后,木兰不再忌讳使用自身的“气”,并一次次借助“气”帮助部队摆脱敌方的追击,给予对手沉重打击,士兵们都被她散发出的强大的“气”所折服。影片的高潮部分,木兰和几位同伴进入宫殿营救皇帝。凭借自己天赋异禀的超能力“气”,木兰一人先行,和柔然首领进行终极对决。经过几个回合的打斗,最终赢得了胜利,解救了皇帝,挽救了整个国家,成为万众瞩目的女英雄。

与中国传统故事《木兰诗》相比,真人电影淡化了木兰身上那些传统优良品质,同时,赋予木兰“气”这种超能力,让她成为“天选之子”^[4]。在整部电影中,木兰与生俱来的“气”这种超能力,一直在她的生涯中起着举足轻重的作用。电影似乎也有意凸显这一超能力对木兰命运的重大影响,甚至可以说,没有“气”,木兰在从屋顶跌落下来后,或许不太可能毫发无伤;没有“气”,在替父从军的过程中,她也不可能被将军看重,也就不会有将军鼓励她发挥天赋的一番谈话,更不会有她后来挽救整个军队,甚至整个国家的壮举。

2 独立女战士

纵观国内外的木兰故事,大都塑造了一个骁勇善战的女战士形象,相比之下,迪士尼真人版电影在刻画木兰为勇武战士形象的同时,更加突出地表现了她身上所具有的独立品格,赋予木兰这一形象鲜明的独立性。

传统木兰故事中,木兰形象颇受束缚,这种束缚具体体现在两个方面。一方面,她受到种种习俗的规约。参军前,她是一个谨守家规的普通少女,从事的是社会所认可的女性劳动,如女红;她身上所展现的优良品质,如孝敬父母、忠于君主,也是传统社会提倡并力行实践的。木兰主动替父从军,或许为那个时代不许,但这一颇为冒险、违背常规的行动,却是出于传统孝道,并且是在征得父母同意后进行的。为了年迈的父亲,木兰选择了征战沙场。为此,她宁愿放弃一个少女最绚烂的青春年华。另一方面,木兰形象所受的束缚,表现在她女扮男装替父从军过程中对男性身份的依赖。木兰一直是以男性的角色和性别身份来度过她的戎马生涯,这表明,男性的身份外衣具有某种便利性,借助这种身份的伪装,木兰才能成为一名士兵,征战沙场,披荆斩棘。

因此,无论国内还是国外,在木兰故事的流变中,以男性身份替父参军一直是木兰形象的一个重要特质。木兰想要成为一个合格的士兵,必须依赖于男性身份外衣。从军过程中,木兰的性别身份处于被遮蔽的状态,我们没有看到真实内在的女性身份在这个过程中得到公开的呈现,这一细节表明,木兰受限於男性身份。由此可见,在中国传统语境中,木兰这一女性形象并不具备真正意义上的独立性。她选择替父从军,是出于忠孝观念;她选择女扮男装,是假借男性身份的合法外衣来行孝道之实,并没有突破封建礼教对女性身份所加的种种束缚。

迪士尼的真人电影通过对木兰替父从军故事的改写与演绎,使木兰成为一个具有独立精神的女性战士形象。首先,这种独立精神体现在木兰的“不告而别”上。木兰在得知父亲被征召,但是由于年老体弱,不能应召后,选择在一个夜晚,换上父亲精心保存的装备,在没有告知他人的情况下,女扮男装,独自奔赴军营。这一伪装男性替父从军的想法,从萌生到决定施行,纯粹出于木兰自我的所思所感,没有受到他人的鼓动,更没有征询父母的意见。虽有担忧,但她依然行动,实则已经迈开了自我独立的第一步。

其次,木兰的独立精神也体现在她主动培养超能力“气”。参军之前,父亲曾告诉她,必须学会隐藏自己的“气”,因为那是男人才能发挥使用的,女性运用这种能力很可能给自己带来耻辱甚至祸患,木兰听从了父亲的建议。但在军营里,木兰无意间显露出自己的超能力“气”后,她却听从了董将军的劝导,顺从了自己内心的想法,摒弃了先前父亲对她的告诫,积极地培养并不断发挥自己的天赋才能。她挣脱了传统习俗的束缚,而这也标志着独立的品格在她身上生根发芽。

最后,木兰的独立精神,还体现在她主动揭露自己的女性身份。她在战场上主动褪去男性装扮,以一个女性战士的身份出现在军队里。木兰并非不清楚这么做的后果,进入军营时,她已知晓,欺瞒上级将面临严厉的惩罚,而她也并非不能继续以男性身份在军队中效劳,直至军役结束。她选择主动公开自己的女性身份,实则是受独立自主意识的驱使。在军队中,当被其他士兵问及自己的择偶标准时,木兰表示,她理想中的女方需要拥有勇敢坚毅的品格,这不仅仅是木兰以男性视角对理想女性伴侣的期望,也是身为女性的木兰对自我价值的肯定。木兰选择主动卸下男性身份伪装,以真实的女性身份进行战斗,就是为实现自我价值踏出的关键一步,标志着她勇于突破传统礼教束缚,成长为一个拥有独立

人格的女性。

3 迪斯尼公主

如果说在中国传统故事《木兰诗》中,木兰这一形象的能指链条可以被概括为“耕织少女—战争将领—家庭妇女”,那么电影中则变成了“无忧少女—待嫁女性—战士—独立女战士”的新链条,在这一链条的末端甚至还隐含着一个新的能指:迪斯尼公主^[5]。

从 1937 年迪士尼公司出品其第一部动画电影《白雪公主与七个小矮人》,到近几年的《冰雪奇缘 2》,多以美丽动人的公主形象为叙述中心,俨然形成了一个独具特色的“迪士尼公主系列”。2019 年上映的电影《无敌破坏王 2:大闹互联网》中,迪士尼选择了以影片中 14 位公主同框提问的方式“透露”了迪士尼公主的典型特质,将其总结为拥有魔法的力量、受到压迫、在一定程度上依赖于男性、勇于追求真爱^[6]。纵观真人电影,木兰的形象也具备“迪士尼公主”的典型特质。首先,木兰拥有魔法力量。木兰从小就拥有“气”这种超能力,并凭借这种近乎天赐的魔法力量,展现出飞檐走壁等常人无法获得的技能,显得与周围其他同龄男女格格不入。其次,木兰作为女性遭受了传统礼教和习俗的种种束缚和压制。同时,在参军过程中,木兰也屡屡得到男性同伴以及将领的帮助,董将军鼓励木兰发挥超能力“气”,当木兰因为伪装男性违反军纪时,众多男性士兵替她求情,在她解救皇帝的途中,同行的战友也提供了不少的帮助。此外,电影还隐现着木兰和陈洪辉的爱情线索。影片末尾,即将踏上归途的木兰和陈洪辉含情脉脉的对话和深情告别,似在有意无意之中,暗示着两人日后爱情的幸福美满。

电影中的木兰可以被归纳进迪士尼公主系列内,不仅可以从主人公木兰的典型特质中得到启示,还可以从影片末尾皇帝的封赏仪式中得到确证。真人电影中的木兰,最初只是一个从事耕织的传统少

女,但是随着从军经历的开展,她逐渐变得与众不同,闪现着公主的光环。影片末尾,木兰拿着她父亲曾使用过的剑与柔然首领决战,却不幸把剑丢失。战斗结束后,皇上在封赏典礼上把刻有“忠勇真孝”四字的宝剑赐予木兰。这一过程,实则是借助至高无上的权力给予木兰迪士尼公主桂冠的加冕仪式。至此,作为一介平凡少女,木兰再也无法回归为从军前的普通女性。迪士尼公司通过对木兰形象的变异,已经将木兰从中国传说《木兰诗》中的忠孝女子改造成了它所建构的童话世界里的迪士尼公主。

4 结束语

就真人电影中木兰形象的变异展开分析,拥有超能力的木兰成长为独立的女性战士,进而成为迪士尼公主,是真人电影对中国传统木兰故事的巨大变异,也是电影中主人公木兰的成长历程。毫无疑问,这种推进的模式有利于把观众导入他们熟悉的迪士尼公主系列电影,这对于喜爱迪士尼公主的受众来说,无疑是一个独具创意的想法。但是,这种变异缘何发生以及这种变异对人们认识中国传统的木兰故事有何影响,仍是一个有待深入探讨的话题。

[参 考 文 献]

[1] 何晓怡,刘晨.迪士尼《花木兰》动画电影与真人电影的比较研究[J].美育学刊,2020,11(06):65-72.

[2] 李耳.老子[M].卫广来,译.太原:山西古籍出版社,2003:62.

[3] 庄周.庄子[M].王岩峻,吉云,译.太原:山西古籍出版社,2003:147.

[4] 傅守祥,宋静宇.从《木兰辞》到迪士尼《花木兰》的跨文化改编与误读探微[J].艺术传播研究,2022(01):84-91.

[5] 韩晓强.《花木兰》:迪士尼公主与家国想象[J].电影艺术,2020(06):65-68.

[6] 武静.迪士尼公主动画电影的类型演变研究[D].成都:西南大学,2015.

Variation of Mulan image in Disney Live Action Film

CHEN Xudong,LI Li

(School of Foreign Languages, Hubei Univ. of Tech., Wuhan 430068, China)

Abstract: From Chinese traditional Mulan poem to Disney live action film, Mulan's image has undergone obvious variation, from an ordinary woman to a girl with the super ability of "Qi", and gradually grew into a female soldier with independent consciousness and a Chinese princess with unique Disney characteristics.

Keywords: Mulan image; Disney; variation; comparative study

[责任编辑:张岩芳]