

符號女性的美麗與哀愁： 中西動畫中女性角色的 象徵意涵

Beauty and Sorrow of Symbolic Female:
Symbolic Meaning of Female Role in
Chinese and Western Animation

張白苓

Pai-Ling CHANG
世新大學數位多媒體設計學系助理教授

卡通動畫是大部分人童年共同的記憶。下課後寫完功課，打開電視，看著卡通動畫，將自己置身於故事中，跟著動畫中的角色，天馬行空地遨遊在自己的幻想世界裡。無論是美國Disney的經典童話故事公主、Pixar的玩具總動員、Blue Sky的冰原傳奇，還是日本的無敵鐵金剛、哆啦A夢、神奇寶貝、天空之城，以至於中國的大鬧天宮、天書奇兵以及寶蓮燈等，在時代的變動、科技發展的推動下，動畫的視覺效果不斷的推陳出新，讓人目不暇給。然而在滿足大家的視覺經驗之餘，我們可以發現其他一些耐人尋味的東西，就是動畫中角色的設計與演變。由其中更不難發現，Disney特別鍾情於女性角色，

Pixer偏愛玩具與生物世界，宮崎駿的夢幻、純真少女，以及中國神話、巾幗女英雄等。女性，可以說是動畫中不可或缺的角色，她在導演的詮釋下可以以弱女子、巫婆、美少女、主婦，或是女英雄的方式出現，以下本文將針對幾部中西動畫中的女性角色，從社會、文化與符號女性觀點，分析美國與中國動畫中女性角色的時代象徵意涵。

媒體中的女性角色

1960年代女性運動後，性別歧視一詞在媒體

1

上一直是一個備受關注的社會議題。以女性為性別討論的重點，已經不是一個新課題了。舉凡作家、女性主義者、政治家、心理學家、評論家、家庭主婦、學生、歷史學家等，對性別這個議題紛紛發表許多的文章，從各個角度去探討與關注。例如美國女演員吉娜戴維斯成立的吉娜戴維斯性別媒體研究所與南加州大學安妮伯格傳播學院在2006年發表他們的媒體性別研究，針對動作類型動畫以及標示為G級的電影，從1999年到2006年最受歡迎的400部影片，和1034部兒童電視節目中顯示，男性角色與女性角色出現的比例是2：1，而且男性多半是以主角的身分出現，縱使是在擁擠畫面中的人群，仍然是以男性為主要的領導角色。相對的，女孩或女人在影片中大部分的時候是被刻畫成超性別的角色，也就是藉以凸顯男性的角色的意象角色。¹

根據這份研究，他們將電影、動畫中女人分成三種典型：

第一種是「白日夢型」，這種類型的女性角色在動畫中沒有特別的目標或願望，只有浪漫的愛情夢想。

第二種是「出軌型」，這類型女性角色通常是故事主要領導角色，表現出強烈的企圖心與獨立性，但對真愛相對是持保留態度的。

第三種是「冒險型」，這種類型的女性角色勇於表現自己，朝向自己的目標前進。雖然這種冒險的個性也可能遇到愛情，但她不會為了愛情放棄自己的追求。²

由這份研究顯示動畫中扮演領導者的角色多半為男性，女性縱使有機會當上影片領導的角色，也通常會是一個有缺憾角色的詮釋。以下就美國動畫中的女性角色設計，進一步分析其時代象徵意涵與角色設計的定位。

美國動畫

早期的卡通動畫如辛普森家庭 (*The Simpsons*)、摩登原始人 (*Flintstones*)、摩登家庭 (*The Jetsons*) 等，都是屬於傳統型的美式卡通，以家庭、家人間的互動為故事發展主軸。在傳統西方國家，男人是家庭米食的提供者 (Bread-winner)，而女人留在家裡照顧小孩，做家務。男主外，女主內，西方傳統社會的性別角色之最佳寫照，強調男性的重要性，相對的動畫中的主角也必定是男性。相較於家庭式動畫對男性的生活描繪，Disney對女性的厚愛，的確得到廣大女生的回響。以下由兩部大家耳熟能詳的美國動畫，探討其女性角色定位與意涵。

傳統美式家庭價值觀

辛普森家庭 (*The Simpsons*) 是美國福斯廣播公司在1989推出的一部動畫情境喜劇。由傳統的美國家庭生活的描繪，戲仿美國中產階級的生活方式，嘲諷美國文化、社會、電視以及種族等多方議題。家庭成員中包括Homer、Marge、Bart、Lisa和Maggie等五位主要角色。

辛普森一家居住在典型美國小鎮 — Springfield。父親Homer是鎮上核電站的安全檢查員，這工作顯然與他漫不經心、懶散的個性很不協調。母親Marge則是一位典型的美國家庭主婦，丈夫、小孩、家務是她的全部。Marge在造型上嚴格說在當時是一大突破，她的穿著不同，行為不同，生活不同，連說話的方式也不同，可以說是較具現代感的婦女類型。

大兒子Bart天生是個麻煩製造者，跟父親一樣常有驚人之舉。早熟的女兒是積極行動主義型的女性，有現代女性的特徵。小女兒Maggie是個嬰兒，吸奶嘴是她唯一的交流方式。

辛普森家庭可以說是當時美國以男性為主導社會下的最佳寫照。典型的家庭價值觀、男性主導下的美式家庭。女為悅己者容，儘管Marge具備現代女性特質，但Marge對丈夫的依賴、注重外表的個性以及她那對所有事情都寬容的態度，都是美國在男性主導社會下，最典型傳統家庭主婦的寫照。

公主的新衣

早期Disney動畫中的女主角，尤其是公主系列的動畫，總是被塑造為一個年輕、乖巧、柔順、心地善良、外表柔弱的形象，女主角一生中最大的期

待，就是穿上新衣（結婚禮服），等待白馬王子的出現，從此一生幸福快樂、無憂無慮的日子。除此之外，女主角多半生長在不完整的家庭中，普遍缺乏母親的角色，凸顯出在男人當家的世界中，女主角需要更多的呵護與關愛，因此王子的出現，成為她尋求完整家庭的一種管道。

以白雪公主、灰姑娘為例，她們都有著仁慈、優雅、和藹可親、美麗、美妙聲音以及無辜小女孩的共同特質。此外，她們都有工作，而且都非常的努力工作。無論是為了得到一個可以棲身之處，或是為了要參加王子的舞會，在古典時期的卡通中，相對於睡美人，她們都屬於較主動、積極的角色。除此之外，白雪公主與灰姑娘還有一個共同處，就是她們的母親都過世了，而且都有一個對她們極不友善的繼母。事實上，這是Disney卡通的共同趨勢，也是童話故事中，常會使用的一種表現手法。在缺乏親情的關愛下，年輕的主角須經過一番冒險與努

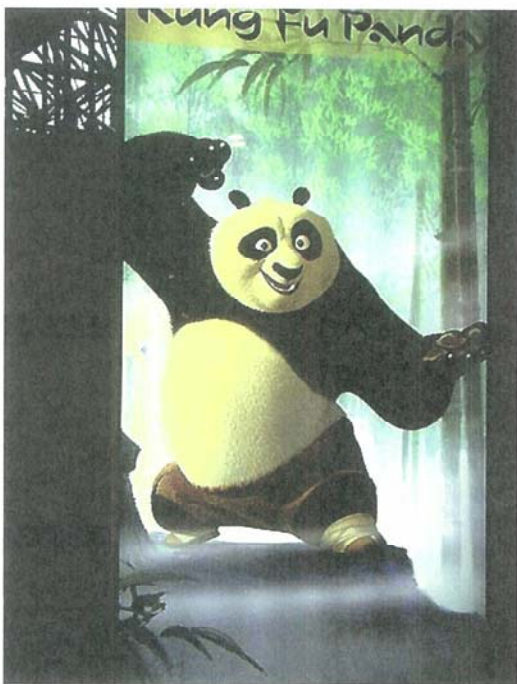
2

- 1 《辛普森家庭》的母親Marge
- 2 《白雪公主》劇照

力，進而成長與茁壯。無論如何，根據研究顯示，在1940年到2005年之間，Disney三十九部動畫中，只有十部動畫中的母親還活著。即便如此，活著的母親通常都以弱勢角色出現，無法保護女主角。因此，導演認為與其如此，倒不如一開始就讓她消失的好。³

西方女性角色的定位與時代背景

辛普森家庭凸顯傳統美式家庭觀念中男性的重要性，而白雪公主與灰姑娘則顯示女性是為了男性而存在，縱使王子角色在動畫中出現的時間不多，也沒有太多英勇的表現，但卻是女主角生存的目標。最後從此快快樂樂生活在一起的結局，更充分的表現出美國社會觀念主軸的樂觀主義與邪不勝正。主流美式價值充斥在動畫情境中，將異國文化

3

- 3 《功夫熊貓》劇照
- 4 《飛天小葫蘆》劇照
- 5 《寶蓮燈》主角沉香

給美國化，將美國文化進一步全球化。

華德·迪士尼在一次訪談中承認，他動畫主要的觀眾群就是女性。與其說他在描述男性與女性的故事，倒不如說他是在寫成人與小孩的故事。華德表示他的觀眾有百分之八十是女性，而女性不喜歡鬧劇與動作片，因此做她們喜歡看的動畫，就是他的目的。他認為，他的動畫不是去迎合小朋友，而是成人心中的那童稚的本質，我們想看的動畫，就是我們童年時的幻想。華德·迪士尼成功的用女性角色征服了女性市場，符號女性的價值遠遠超過其意指女性的價值。⁴

中國動畫中的女性角色

相較於美國動畫的男主內、女主外傳統角色定位，造成的女性是弱者的形象，中國動畫中怨婦情結更是不相上下。父權社會體制、專制政權，以至於功夫武藝，中國動畫在女性角色的設定上，很明顯其民族文化背景與政權之影響相當深遠。以下就由幾個中國動畫類型，分析造成動畫中女性角色受限的主要因素。

武功動作型

中國武俠小說受歡迎的程度，不下於時下的科幻或戰爭片。在1929年到1931年，三年內共出產了250片武俠片，占當時所有出品的百分之六十。⁵平均每100部電影中，就有60部屬於武功動作片，其中包含拳腳功夫片、文藝武俠片、特技武俠片等古今動作片。

在動畫題材上，以2008年夢工廠發行的《功夫熊貓》動畫一片為例，《功夫熊貓》描述的是一隻長得圓滾滾、笨手笨腳的熊貓阿波，被意外的選中和他的偶像武林蓋世武俠習武。為了保衛牠所居住的和平安谷不讓壞蛋雲豹侵占，最後終於成為一位功夫大師。

功夫一直是中國給人最大的印象，從李小龍的猛龍過江、精武門，一直到成龍的蛇形刁手，再到李連杰的黃飛鴻等，功夫等同於中國的代名詞。在中國傳統的武俠精神加持下，以功夫為題材的動畫片經常可見。也因打鬥通常是男性的本色，男性角色通常比女性人物有更多的演出機會。不僅是功夫

4

熊貓，從早期中國動畫片中就已經看出了端倪。

傳統社會型

《飛天小葫蘆》是由作家張天翼的童話故事「寶葫蘆的秘密」改編而成的。成在1963年拍成黑白電影，在2007年由Disney公司改編成動畫。這個帶點魔幻趣味的童話故事，描述小男孩王葆得到了一個神奇葫蘆，這個葫蘆讓他心想事成，美夢成真，只要是他想要的東西，都會到他手裡。雖然想甚麼有甚麼，但卻不代表事事盡如人意，寶葫蘆反倒是將他的生活搞得天翻地覆。最後他決定將寶葫蘆丟掉，重新開始努力工作，靠自己的實力得到想要的東西。

這個有點類似天方夜譚的中國童話故事中的主要角色小葆，而故事被撰寫的年代是1930年，也就是中國的農業發展時期。在中國農業社會，男性意味著勞動多於女性。男性在家庭及社會上扮演著一個重要的角色，傳宗接代的責任相對也落在男性身上。因此，在此時空背景下所寫的故事，自然會反映當時社會現象，也就是男性在故事的比重自然比女性多。

歷史神話型

上海美術製片廠在1999年推出的《寶蓮燈》，是繼《大鬧天宮》、《哪吒鬧東海》、《天書奇談》、《金猴祥雲》後，根據中國神話改編的動畫長片。《寶蓮燈》故事描述天宮中的仙女——三聖母愛上人間書生，不顧二郎神的反對，帶著寶蓮燈下凡嫁給書生。數年後三聖母與書生的孩子沉香被二郎神抓走，違反天規三聖母為了愛子便交出寶蓮燈，被二郎神鎮壓在華山底下。長大後的沉香得知自己之身世，便立志要救回母親。在經歷了重重磨

5

6 《花木蘭》劇照

難，最後終於成了一個英勇少年，將母親救出。

在故事中有著典型的中國婦女，相夫教子型女性角色，她通常以弱者的角色出現，為了愛情可以拋棄一切，需男性保護。女性角色通常意味著薄弱，有時意味著邪惡，這點在中、西文化中的描寫方式倒是相當接近，因此在中國動畫中女性角色的弱者形象就不足以為奇了。另外，《寶蓮燈》雖然是屬於歷史神話，但中國武術文化，同樣的凸顯了男性角色的主導權。

「符號女性」的美麗與哀愁

「符號女性」一詞是根據英國女性藝術家葛瑞絲達·波洛克（Griselda Pollock）與黛博拉·崔利

（Deborah Cheery）兩人在論述西方女性視覺藝術時，採用的一個具有顛覆「性差異社會產物」的突破性議題。⁶ 而理論架構主要來自西方女性文化研究者伊莉莎白·科威（Elizabeth Cowie）發表的〈女性作為符號〉一文的觀點。崔利認為柯威索討論的「符號女性」，指女性被運用為「符號」（sign），但不「意指」（signify）「女性」（women）。「符號女性」在男性書寫的藝術史中，乃是陽性的創造物。⁷

在賴明珠的《流轉的符號女性》一書中，提到漢文化系統下台灣傳統藝術的女性意象中指出，三大類女性圖像在傳統藝術中的「符號女性」所被賦予及流布的象徵訊息，其中包含了巾幗英雄女性，例如樊梨花、楊門女將、花木蘭、梁紅玉等，Disney在1998年發行第一部以中國為背景的動畫片《花木

蘭》也在其中。在賴明珠分析的傳統藝術中「符號女性」是屬於男權化身的巾幗英雄，由君權、父權的男性所塑造的「符號女性」。

男權化身的巾幗英雄

〈木蘭詩〉是古樂府歌詞之篇名，以雜言六十二句，敘述孝女木蘭女扮男裝，代父出征，最後戰勝衣錦還鄉的敘事本文。傳統戲曲中，花木蘭被塑造成孝順、勇敢、堅毅、忠貞與犧牲奉獻的角色形象。在傳統父權社會中的女兒被視為「賠錢貨」，生兒子叫「弄璋」，生女兒叫做「弄瓦」，透過小孩誕生的祝賀詞，可知古人重男輕女的觀念。若不是父親年事已高，弟弟年紀還小，木蘭恐怕也會步上一般女性結婚生子的後塵，陷入傳統父權社會早已經架構好的女性生活模式。

木蘭代父從軍，到最後因為救了皇帝成為不讓鬚眉的巾幗女英雄，當皇帝賜寶物給木蘭時，木蘭卻一心只想返家與父親相聚。由此得知木蘭從軍雖然成為女英雄，但真正的意義還是為了父親。顯然的，女性所扮演的角色往往是被想像、塑造的，而非真正的自我。而木蘭則是男權化身的巾幗英雄。⁸花木蘭可以說是帝制男權社會中，以性別顛倒手法所創造出的符號女性。賴明珠教授表示：「花木蘭被賦予跨越性別界限的曖昧身分，遊走於封建倫理綱常所架構的社會網路間。」花木蘭、樊梨花、佘太君、穆桂英以及梁紅玉等古代女英雄，都是男性文學家所形塑出的忠君愛國女性，以男權為核心的漢文化體系，在政治、文學、藝術的詮釋過程中，巧妙的運用歷史傳說中的女性，將其轉化為權力象徵的符碼，並賦予她們激勵世人的情操，忠孝雙全的表徵意涵。⁹

新女性時代

提到中國動畫跟性別角色，首先可以想像的是其多元的人種的文化背景。在二十世紀或更早之前，父權體制充斥在整個社會，中國動畫幾乎不可能有以女性角色為主的故事，至於木蘭則是很罕見的一個例子。其次，中國最自豪於自己的功夫

文化，因此在卡通、電影都在談功夫，男性人物自然比女性角色重要些。中國動畫跟中國五千年的文化歷史有著緊密的關係，相較於日本動畫，在1992年以女性為主的動畫如《美少女戰士》在全世界受歡迎，主要是因為它有動人的故事和先進的技術，相較之下，受限於文化與政權的中國動畫，成為創造女性角色的一種限制。美國動畫在女性主義推動下，對女性角色的詮釋有了極大的改變，反映出時代與文化的變遷下，女性角色的個性與特質受到重視。女性角色從被擺布到擁有自己的追求，以至於女強人、超人等，能力與權利超越男性，在美麗的形象背後，充滿了時代的意義。

■ 注釋

- 1 Jan Nagel (2008). "Gender in Media: Females Don't Rule". <http://www.awn.com/articles/people/gender-media-females-dont-rule>
- 2 同注1。
- 3 Davis, Amy M. (2006). Good girls & wicked witches. UK, John Libbey Publishing.
- 4 同注3。
- 5 梁良、聞天祥：賈磊磊『中國武俠電影史』—武俠片分為五大高潮。2006年8月，取自<http://movie.cca.gov.tw/files/15-1000-640,c121-1.php>
- 6 賴明珠（2009）：流轉的符號女性。台北：藝術家出版社。
- 7 同注6。
- 8 同注6。
- 9 同注6。

■ 參考書目

Bordo, Susan. (2008). "Beauty (Re)discovers the Male Body" Ways of Reading. Eds. David Bartholomae and Anthony Petrosky. Boston: Bedford/St. 168-Martin's.

■ 參考網站

<http://knol.google.com/k/gender-roles-in-television#>
<http://mediakult.wetpaint.com/page/Gender+Roles+and+Chinese+Animations>

■ 圖片來源

- 圖1 <http://www.fanpop.com/spots/the-simpsons/images/4353662/title/marge>
- 圖2 <http://entertainment.desktopnexus.com/wallpaper/29082/>
- 圖3 <http://www.modernvespa.com/forum/topic49614?start=683>
- 圖4 http://farm4.static.flickr.com/3020/3112268934_a5c71cb3b9.jpg
- 圖5 <http://www.visionunion.com/article.jsp?code=200805090062>
- 圖6 <http://www.merveilleux.ca/fondecran/disney-fond-ecran-mulan6.jpg>