

东方主义的表演困境：从《木兰》到《西贡小姐》 的文化误读与权力叙事

郑钧文

全球化智库，北京 100032

DOI:10.61369/HASS.2025030030

摘要：《东方主义的表演困境：从〈木兰〉到〈西贡小姐〉的文化误读与权力叙事》一文旨在探讨东方主义在当代文化产品中的表现，具体聚焦于经典作品《木兰》和《西贡小姐》。首先，本文将梳理东方主义理论的定义及历史演变过程，由爱德华·赛义德提出的东方主义理论框架因此成为研究基础。东方主义不仅仅是对东方世界的模糊和刻板幻想，而是通过权力关系的塑造进一步强化西方主导地位和东方他者化的复杂过程。接着，通过具体文本分析，《木兰》中的文化误读问题被揭示，尤其是其对中国文化的简化与扭曲，包括性别角色、家庭价值、荣辱观及其对东方女性的性别刻板印象等。此外，《西贡小姐》作为另一经典文艺作品，通过其剧情框架披露了西方对越战的叙述方式，展示如何通过音乐和舞台艺术再现战后越南女性的悲剧命运，并藉此反映美越关系的政治生态和权力对话。本文进一步分析这些作品在表演艺术层面所面临的挑战，文化误读对于表演者和受众的多重影响，指出多元文化理解的重要性和必要性。解决这些困境的对策主要集中于提升表演者对文化背景和历史脉络的理解，通过学术研究和跨文化交流深化对东方文化形态的认识，避免传统文化的简单化再现。通过本文的探讨，尝试为未来东方文化在全球语境中的正确解读与尊重提供一些理论和实践上的借鉴。

关键词：东方主义；文化误读；权力叙事；木兰；西贡小姐

The Performance Dilemma of Orientalism: Cultural Misunderstandings and Power Narratives from Mulan to Miss Saigon

Zheng Junwen

Globalization Think Tank, Beijing 100032

Abstract : The Performance Dilemma of Orientalism: Cultural Misunderstandings and Power Narratives from Mulan to Miss Saigon "aims to explore the expression of Orientalism in contemporary cultural products, specifically focusing on the classic works Mulan and Miss Saigon. Firstly, this article will outline the definition and historical evolution of Orientalist theory, and the Orientalist theoretical framework proposed by Edward Said will thus serve as the research foundation. Orientalism is not just a vague and stereotypical fantasy of the Eastern world, but a complex process of further strengthening Western dominance and Eastern otherization through the shaping of power relations. Furthermore, through specific text analysis, the issue of cultural misreading in Mulan is revealed, especially its simplification and distortion of Chinese culture, including gender roles, family values, honor and disgrace concepts, and its gender stereotypes of Eastern women. In addition, Miss Saigon, as another classic literary work, reveals the Western narrative style of the Vietnam War through its plot framework, demonstrating how to recreate the tragic fate of post-war Vietnamese women through music and stage art, and reflecting the political ecology and power dialogue of US Vietnam relations. This article further analyzes the challenges faced by these works at the level of performing arts, the multiple impacts of cultural misreading on performers and audiences, and points out the importance and necessity of multicultural understanding. The solutions to these challenges mainly focus on enhancing performers' understanding of cultural background and historical context, deepening their understanding of Eastern cultural forms through academic research and cross-cultural communication, and avoiding the simplified representation of traditional culture. Through the exploration of this article, we attempt to provide some theoretical and practical references for the correct interpretation and respect of Eastern culture in the global context in the future.

Keywords : orientalism; cultural misreading; power narrative; Mulan; Miss Saigon

一、东方主义理论背景

（一）东方主义的定义

东方主义是指在西方文化中，对东方文化、社会、历史及其人民的特定理解和表述方式。这一概念最早由爱德华·萨义德在其经典著作《东方主义》中提出，强调西方知识体系对东方的构建过程这一权力关系的批判。东方主义不仅是一种学术思潮，更是一种权力的表现，体现了西方对非西方文化的殖民视角及其相应的权力结构^[1]。

东方主义的定义主要体现在三个方面：其一，文化表现的异质性，东方被描绘为落后、神秘、异域的场域，与西方的现代性形成鲜明对比。这种描绘强化了东方在西方话语中的边缘地位，使得西方自我认同在其优越性的基础上得以巩固。其二，东方主义反映出一种知识与权力的关系，西方通过对东方的研究和解释，实际上是将其置于从属地位，使东方在西方话语体系中失去了自主权^[2]。其三，东方主义是一种持续的文化建构过程，随着历史的发展而不断演变。不同历史时期的东方主义表现出不同的特征与倾向，比如在殖民时代，其目的往往是在驱动殖民扩张的同时，为其合法化提供文化和社会的正当性。

（二）东方主义的历史演变

19世纪末至20世纪初，东方主义经历了一个重要转折期。在这一时期，随着帝国主义的巅峰，东方的形象在文学与艺术作品中开始显现出更多的浪漫化和异域化特征。西方的小说、戏剧和绘画作品经常描绘东方作为一个无法理解且充满魅力的地方，强化了对东方文化的简化与误解。在这样的背景下，法国、英国及其他欧洲国家的文人及艺术家，开始通过他们主观的视角重塑东方的形象。例如，法国画家欧仁·德拉克罗瓦在其作品《阿尔及尔的女人》中，通过细致的画法与色彩运用，呈现了一个既美丽又遥不可及的东方女性形象，反映出一种“他者”的美学构建^[3]。

进入20世纪，随着世界各地反殖民主义与民族独立运动的兴起，东方主义观念受到挑战。这一时期的思想家和艺术家重新审视与解构西方对东方的成见。后殖民理论的兴起，促使学者们关注东方国家自我表达与自我重建的努力。然而，尽管批判声音日渐增强，但在西方主流文化中，东方主义依然牢牢占据一席之地，表现在电影、音乐及其他娱乐形式中继续传播和强化对“他者”的刻板印象。

进入21世纪，东方主义的概念在全球化背景下又有新的发展。技术的进步使得跨文化交流更加频繁，民族主义的回潮与全球化的紧密联系，使得文化认同与表达面临新的挑战。在此背景下，东方主义不仅仅是历史现象，更是一个持续的文化谈判过程，呈现出复杂的权力关系与文化归属问题。

通过对东方主义历史演变的梳理，可以看出这一理论现象在不同历史时期所展现出的多重性与层次性。从最初的刻板形象，到20世纪的反思与批判，再到今日的复杂互动，东方主义不仅是学术研究的重要领域，也是文化与权力交织的体现。东方主义的演变与当前表演艺术作品，如《木兰》与《西贡小姐》的文化误

读密切相关^[4]。二者均体现了时代背景下对东方的重构与误解，揭示了文化表达中存在的权力动态与表演困境。

二、文化误读与权力叙事

（一）《木兰》的文化误读

《木兰》的文化误读主要体现在对其叙事背景、角色塑造和文化象征的曲解。儒家文化强调的忠孝仁爱在西方解读中往往遭到简化，大部分西方观众将《木兰》的故事视为一次简单的个体反抗与自我实现的旅程，忽略了其深层的社会和文化背景^[5]。木兰代父从军不仅是个人选择，更是对家族责任的承担，是对传统价值的致敬与诠释。这种文化误读导致观众对于人物动机和行为的理解扭曲，使其失去了与原作相符的文化内涵。

在角色塑造方面，迪士尼对木兰的形象进行了改编，使其更加符合西方女性英雄主义的标准。这种改编倾向于强调女性独立与自我实现，强化了木兰与传统女性角色的对立^[6]。这种塑造不仅忽视了木兰所处的文化环境和社会期望，还简化了其在家庭与社会中所承载的多重身份。这种文化语境的缺失使得观众容易误解木兰从军的实际意义，将其视为个人英雄奋斗的典范，而非对社会规范的复杂回应。

《木兰》的文化误读反映了更广泛的东方主义叙事框架，其核心是将东方文化异化并物化，为西方的主导话语服务。这一过程中的文化劣势与不平等被隐蔽，导致了对东方文明的肤浅理解与表面尊重，而非真正的跨文化交流^[7]。这种误解结果使得文化审视的深度与广度受限，在全球化语境下，给非西方文化的表达与自我叙述带来了巨大挑战。《木兰》的受欢迎程度未必能够真正促进东西方文化的理解，反而可能加剧误读和冲突。

（二）《西贡小姐》的权力叙事

《西贡小姐》是一部反映越南战争背景下东西方文化冲突与权力关系的音乐剧。其叙事结构不仅探讨个体命运与文化身份的交织，更深刻揭示了西方主导的文化叙事如何在全球范围内影响被殖民国家的图像构建。在该剧中，西方视角通过角色、情节及音乐的结合，塑造了对东方女性形象的刻板印象，体现了对权力的深刻理解与操控。

该剧中的女主角艾米丽（Kim）被描绘为一种“受害者”形象，其命运的悲剧不仅源于个人选择，更反映了她在强势文化中的无力感。艾米丽的角色不仅是越南战争时期的受害者，更是西方文化叙事中被他者化的象征。她的故事在音乐剧中被赋予了情感深度，却仍被框定在一种固有的叙述模式中，即以西方人为中心的生存情境。正因如此，艾米丽虽然在情感上引人共鸣，但同时也被简化为一种“东方的他者”，进一步强化了西方对其文化的误读与泛化。

在《西贡小姐》中，权力的叙事通过多重视角的对比展现出来，特别是通过艾米丽与克罗斯（Chris）之间的关系来看，双方角色之间的情感纠葛表面上呈现出人道主义的情愫，实际上却潜藏着文化优越感与权力不平等的根源。克罗斯不仅是艾米丽的爱人，更是代表了西方的军人与文化霸权。他的角色设定通过“拯救”东方女性的叙事方式，在无意中强化了对其文化的误解和简化。艾米丽所经历的悲剧与克罗斯的救赎之路构成了对种族、身份与权力综合映射的象征，使得两者之间的关系成为叙事中的重

要权力纠葛。

三、表演困境与对策

(一) 误读与表演艺术的挑战

误读在表演艺术中造成的挑战,主要体现在身份认同、文化交流和审美经验的层面。在电影《木兰》中,东方主义的叙事框架导致对中国女性角色的单一化理解^[8]。这种理解简化了角色的复杂性,也忽略了中国传统文化中女性的多样性和丰富性。美国观众经常将木兰视为反抗传统束缚的巾帼英雄,而实际上,她所代表的文化背景深植于儒家思想和汉族传统之中,这与西方的女权主义视角产生了显著的偏差^[9]。

《西贡小姐》同样展现了类似的误读,尤其是在西方对越南文化和历史的解读上。该音乐剧通过强调个人情感与战乱背景的结合,固化了对越南及其人民的刻板印象,使得越南文化被简化为“异域他乡”的符号。这种表现不仅忽视了越南历史的复杂性和多样性,同时将越南女性角色边缘化,使其成为西方观众情感共鸣的工具,而非独立的文化主体。

表演艺术在此背景下面临着严重的文化误读困境。以《木兰》和《西贡小姐》为例,演员在演绎这些角色时,需要在节奏、情感和文化理解之间找到平衡。然而,当表演者只能依赖西方的视角来呈现非西方文化时,表演的真实性和文化的深度均被削弱。此外,观众的期待和理解常常受到主流文化叙事的影响,导致观众在接受这些作品时容易产生误解。因此,谁来表演、如何表演以及表演中所传达的文化信息,都成为极具挑战性的问题^[10]。

这种误读与权力结构密切相关。表演艺术不仅是文化的展示,更是权力的体现。文化的表演常常是一种权力的重新再现。西方对东方文化的解读,常常通过典型的文化符号和叙事模式进行,而这种解读在观众的认知框架中占据主导地位,进一步巩固了西方对非西方文化的权威性。这样的结构不仅削弱了非西方文化在表现自身历史和现实中的声音,还使得表演艺术成为文化霸权的工具。

(二) 提升多元文化理解

数字媒体和社交平台的利用为多元文化的传播提供了新的机遇。通过短视频、在线课程和社交媒体,可以大幅增加不同文化的曝光率和接受度。内容创作者可利用此平台发布具有教育意义的文化内容,引导观众对特定文化的探索与理解。在此过程中,

需注意内容的真实性与多样性,以免再现文化误读的现象。

在培养多元文化理解的同时,还应重视批判性思维的提升。教育应鼓励学生分析和质疑主流文化叙事,以建立更为全面的世界观。推广批判性文化研究的课程,可以帮助学生识别文化中的权力结构与偏见,从而在自我反思中形成对多元文化更加包容的态度。该过程需要结合案例分析和实地调研,以增强学生的实际应用能力和意识。

通过教育改革、艺术创作、公共参与与数字传播等多途径的协同推进,能够有效提升社会对多元文化的理解。这种理解的深化,不仅有助于消除文化误读的现象,也能为东方文化的艺术表现创造更为良好的环境。

四、总结与展望

通过对《木兰》和《西贡小姐》中东方主义表现的深入分析,本研究揭示了这些作品中的文化误读及其背后的权力叙事,旨在引发对东方文化在西方语境中被阐释的深刻反思。东方主义不仅仅是学术理论,同样体现为一种文化实践,在当代多元文化交汇的背景下,它的影响不仅涉及文化层面,还深深扎根于社会结构和权力关系中。因此,理解和解构这一现象,对于提升跨文化交流的质量及其未来发展具有重要的理论与实践价值。

从研究中得出的主要结论之一是,文化误读在艺术作品中是普遍且广泛存在的,尤其在西方艺术对东方文化的表现上尤为明显。《木兰》所展现的对中国传统文化的简化与扭曲,其实质反映了西方对东方他者的构建与再生产。这一现象不仅影响了观众对中国文化的理解,更是在潜移默化中加固了西方文化的主导地位。通过对韵味、角色塑造及情节设置的失真,该作品在不知不觉中传播了刻板印象,导致观众对东方世界的肤浅认识。《西贡小姐》中显现的权力叙事则更为复杂。通过对越战的艺术再现,流行文化在很大程度上形塑了美国人对越南的认知,同时也局限了对越南妇女命运的真实理解。在这部音乐剧中,西方文化对历史的叙述方式不仅体现了对包罗万象的历史事件的简化,更折射出权力与身份的相互关系。

总结而言,东方主义的表演困境是西方文化表达中不可忽视的议题。在全球化时代背景下,文化的相互影响和渗透愈加频繁,艺术作品的创作与接受也面临着新的机遇与挑战。通过深化对东方文化的理解与尊重,促进各文化之间的正向互动,有助于破除狭隘的文化偏见,构建更加开放多元的文化交流格局。

参考文献

- [1] 耿莹. 附和、颠覆与超越——东方主义视角下谭恩美作品的创作嬗变[J]. 河南理工大学学报(社会科学版), 2021: 5.
- [2] 曹翠云. 科尔姆·托宾《南方》中的女性生存困境[J]. 文学教育(中), 2022: 26-29.
- [3] 龚刚. 从东方主义到后东方主义——以中国传奇的西方重构为例[J]. 社会科学, 2022: 9.
- [4] 于洪专. 困境与启示: 真人版《花木兰》跨文化传播的思考[J]. 东南传播, 2021: 3.
- [5] 刘泽溪; 邹鹤健. 《花木兰》的他者化想象和东方主义困境[J]. 电影文学, 2021: 5(89-93).
- [6] 从傅满洲到花木兰——东方主义幽灵是否正在远离? [D]. 华东师范大学, 2020.
- [7] 王诚; 鞠斐. 《花木兰》之殇: 好莱坞的东方迷思[J]. 电影文学, 2021: 4(94-97).
- [8] 岳蓉媛. 从《花木兰》电影看西方对中国文化的“傲慢与偏见”[J]. 北京印刷学院学报, 2021: 4.
- [9] 孙明, 马卓恺. 木兰影像: 由美式叙事到中国表达的思考[J]. 电影文学, 2021: 121-125.
- [10] 张焱; 傅雨; 杜小凡; 李浩然. 跨文化视域下东方故事的西方解构——以好莱坞电影《花木兰》为例[J]. 传媒论坛, 2022: 4.