

北京电影学院

2025-2026学年第一学期

课程名称：《神话十讲》

任课教师：胡玉香

作业题目：英雄神话结构视角下《冰雪奇缘》中艾莎与安娜的人物建构分析

学生姓名：祝庆

学生学号：231112014

院系专业：影视技术系

2025 年 12 月 1 日

英雄神话结构视角下《冰雪奇缘》中艾莎与安娜的人物建构分析

引言

《冰雪奇缘》在现代叙事结构中占据了重要的里程碑地位。它不仅采纳了传统的神话框架，更通过对核心主题的结构性颠覆，实现了叙事上的创新。与以往许多迪士尼公主电影将浪漫爱情作为终极目标不同，《冰雪奇缘》的核心救赎力量来自“姐妹之爱”，从而将传统“真爱之吻”的原型进行了重构，使得非浪漫的亲情和自我牺牲成为终极奖赏（Ultimate Boon）的载体。这种对主流叙事模式的偏离，为我们提供了分析现代英雄叙事如何利用和挑战既定原型的优秀案例。

《冰雪奇缘》的复杂性在于其采用了“双重英雄”模式，即艾莎和安娜共同作为故事的推动者和最终的救赎者。为了准确地将其映射到坎贝尔的英雄之旅框架中，必须区分她们各自的旅程类型和目标：

艾莎的旅程：内在的、心理的、精神性的。

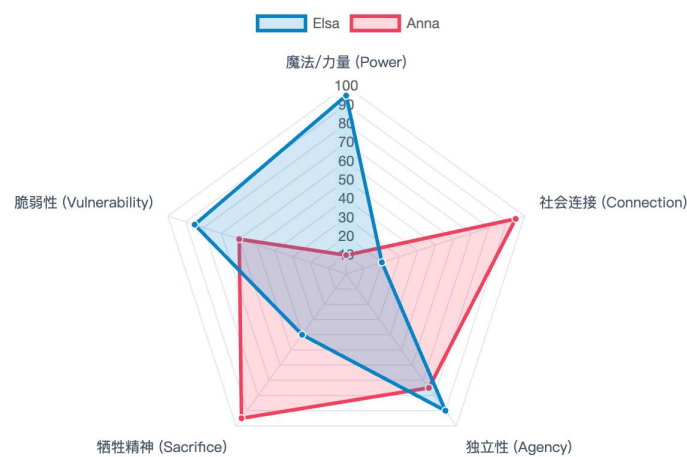
艾莎的冒险主要围绕着自我整合、克服恐惧以及实现力量的“神化”（Apotheosis）展开。她的特殊世界是她逃亡后建造的冰雪宫殿，这一地点象征着她被压抑的自我和具象化的心理阴影。她的主要冲突并非来自外部敌人，而是来源于她对自身力量的恐惧和隔离。她的目标是接受真实的自我，并在精神层面实现与“阴影”的和解。

安娜的旅程：外部的、行动性的、关系驱动的。

安娜的冒险则是一条更传统的、以行动为主导的旅程。她的任务是穿越冰封的外部环境，寻找艾莎，拯救王国，并最终治愈她的心。她的旅程是“考验之路”（The Road of Trials）和“回归”的经典体现。她需要克服外部障碍和内在的轻信，从一个对爱抱有天真幻想的少女成长为通过行动实现救赎的英雄。

值得注意的是，艾莎的角色建构在坎贝尔的完整 17 阶段模型中，对后期阶段（如“赎罪”、“神化”和“自由的生活”）的依赖性更高。传统英雄在跨越门槛后通常目标明

确；而艾莎最初的行动目标却是逃避，这使得她在第二幕的大部分时间里处于一种持续的“拒绝回归”状态。因此，她的英雄转化必须依赖内在的心理突破。艾莎必须经历极度的绝望和悲伤——当她被囚禁，并被告知安娜已死时——这种精神上的“自我毁灭”促成了她的“神化”阶段，她领悟了爱的力量，从而完成了英雄的转化。

图一：比较两位主角在“神话英雄”核心属性上的得分差异。

Elsa 在“超自然力量”与“独立性”上得分极高，符合传统悲剧英雄特征；Anna 在“连接性”与“行动力”上占优，体现了人性英雄的光辉。两者互补构成完整人格。

一、艾莎：内在英雄之旅——阴影、压抑与神化的进程

艾莎的初始形象带有浓厚的希腊悲剧色彩，她并非传统意义上的反派，而是一位深受自身天赋困扰的“悲剧英雄”。在神话原型上，她兼具了美杜莎（Medusa）与弥达斯王（Midas）的特质——她的触碰具有毁灭性，这种天赋在缺乏指引的情况下异化为了一种诅咒。为了保护他人，艾莎被迫进入了一种长期的禁欲主义苦修（"Conceal, don't feel"），这种压抑构成了她第一阶段的核心人格。

从英雄之旅的结构来看，加冕日的意外暴露是艾莎“启程”的信号，迫使她跨越了日常世界的阈限。然而，许多观众误读了《Let It Go》这一经典段落的叙事功能。在神话学视域下，这并非她真正的解脱，而是她步入了“腹鲸之腹”（The Belly of the Whale）。艾莎在北山建立冰宫，实质上是为自己建造了一座更华丽的监狱。她切断了所有的社会性连接，试图通过物理上的隔绝来获得安全感。此时的她，成为了一个

拥有神性力量却丧失人性温度的孤绝存在。她获得了虚假的自由，却陷入了更深层的自我放逐。编剧巧妙地设置了“误伤安娜心脏”这一情节，作为对艾莎最大的试炼：她必须直面内心深处对自己“本恶”的恐惧，而这种恐惧正是阻碍她完整化的最大障碍。

二、安娜：外部英雄之旅——从先驱者到真爱救赎

如果说艾莎是静态的、被动的受难者，安娜则是第一部中真正的动力型英雄（Protagonist）。她对应着安徒生原著《白雪皇后》（The Snow Queen）中赤脚寻找加伊的格尔达（Gerda），亦像是在荒原中寻找圣杯的骑士帕西瓦尔（Percival）。安娜的核心特质在于“愚者”的智慧——一种未被世俗规训污染的赤子之心，这使她能够无视理性的警告，凭着直觉闯入危险领域。

安娜的叙事弧光是一场强调“凡人肉体脆弱性”的奥德赛。在她的“试炼之路”（The Road of Trials）上，她没有魔法护体，无论是遭遇狼群还是攀爬冰岩，每一次困境都在强调她作为凡人的局限。然而，正是这种肉体的脆弱，反衬了她精神意志的神圣性。

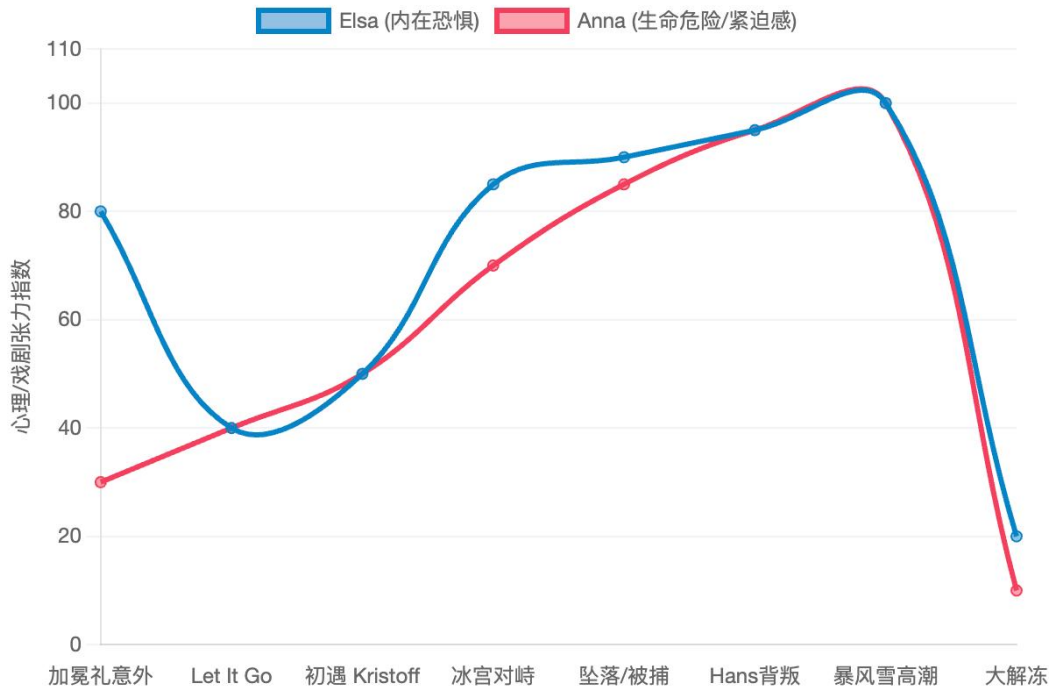
全片最具颠覆性的叙事落点在于高潮处的“赎罪”（Atonement）。在传统神话中，英雄通常通过斩杀恶龙来完成任务；但在本片中，英雄杀死的是“自私的本能”。当安娜在生命垂危之际，放弃了寻找真爱之吻（利己的求生），转而选择用身体为姐姐挡剑（利他的牺牲），她完成了一次神迹般的升华。这一举动不仅解构了“王子拯救公主”的陈旧套路，更将安娜从一个渴望爱的小女孩重塑为爱的给予者。她证明了凡人躯亦能通过牺牲，爆发出比冰雪魔法更强大的力量，从而完成了对艾莎人性回归的最终引导。

三、叙事结构对人物发展的支撑：双重弧线与关键节点

电影的三幕结构与关键情节节点精确推动艾莎与安娜的心理与行为转化，使双重英雄之旅交织汇聚。

（一）英雄之旅与情节节点的结构性对照

坎贝尔阶段 (Monomyth)	叙事结构节点 (Plot Point)	艾莎 (内在/神化) 发展	安娜 (外部/行动) 发展	结构性意义
平凡世界 (Ordinary World)	幼年隔离/加冕前	压抑力量，自我囚禁于恐惧中。	渴望亲情，社交上轻信。	建立角色的核心缺陷和内在张力。
冒险的召唤 (Call)	加冕典礼冲突 (Inciting Event)	魔法失控，被迫逃亡，成为“怪物”。	决定追逐艾莎，承担拯救王国的使命。	激活双重英雄路径，外部危机产生。
跨越第一道门槛 (Threshold)	"Let It Go" (Act I 结尾)	强行进入特殊世界，拒绝回归。	离开阿伦黛尔，遇到导师克里斯托夫。	完成“分离”，进入考验重重的第二幕。
中点 (Midpoint)	冰宫冲突，安娜心被击中	恐惧达到顶峰，意识到自己仍在伤害他人。	旅程目标从“团聚”转向“救命”，面临时间限制。	旅程的不可逆转性，加剧内在与外部危机。
赎罪/最低谷 (Atonement/Dark Night)	汉斯背叛 (Third Plot Point)	精神崩溃，认为自己是彻底的毁灭者。	核心信念破灭，面临死亡，是英雄身份的彻底检验。	准备终极转变，消除对外部依赖。
终极赏赐 (The Ultimate Boon)	高潮时刻 (Climactic Moment)	领悟“爱是控制”，获得内在平静和自由。	完成自我牺牲，实现了真爱之举。	结构性地解决艾莎的恐惧和安娜的依赖。
自由的生活 (Freedom to Live)	解决 (Resolution)	成为女王，实现力量的积极共享。	与艾莎团聚，获得成熟的爱情和政治地位。	实现了两个世界的整合与平衡。

图二：追踪随剧情推进（按幕划分）的人物内在冲突强度。

四、神话主题的颠覆与重构：爱、智慧与自我接纳

（一）阴影原型的整合与转化

艾莎的魔力是其“阴影原型”。她最初压抑（平凡世界），继而隔离（冰宫）。《冰雪奇缘》的创新在于拒绝将魔力视为需消灭的邪恶（如传统反派），而是通过“爱”驯服、“自我接纳”整合阴影。神化后，其力量转为创造美丽、造福王国的源泉。此积极整合是现代英雄叙事探讨身份危机的重要特征。

（二）姐妹之爱对传统神话范式的重构

影片明确弱化了“真爱之吻”在叙事中的救赎功能。汉斯之吻的虚伪性，以及安娜最终放弃向克里斯托夫寻求浪漫之吻、转而选择自我牺牲的行为，共同构成对传统浪漫神话范式的根本性颠覆。在此重构之下，“真爱之举”不再指向异性恋浪漫关系，而是被重新定义为姐妹之间无私的亲情之爱，并成为化解故事核心危机的关键力量。

从神话原型的角度来看，艾莎与安娜共同构成了一个完整的女性形象：艾莎象征智慧与内在力量，安娜则体现情感联结与行动意志。阿伦黛尔王国的和解与复兴，正

依赖于这两种特质的互补与协同——艾莎通过自我接纳实现内在整合，安娜则通过主动的关爱重建人与人之间的联结。

这一叙事策略同时也是对文化工业中同质化爱情模板的有力回应。倘若沿用传统模式——即由浪漫之吻拯救安娜——便无法真正触及并破解艾莎深层的心理困境，即“我的爱会伤害你”的恐惧循环。唯有安娜出于亲情、主动且超越个人利益的牺牲，才能为艾莎提供确凿的情感证明：爱不是危险的源头，而是疗愈与自由的钥匙。正是这一举动，从根本上打破了艾莎长期自我隔离的逻辑基础。

结论

借助坎贝尔的英雄神话结构，《冰雪奇缘》成功刻画了两条既独立又彼此依存的英雄旅程，共同促成了一场关于自我与关系的深层救赎。

艾莎的旅程是一场内在整合的历程。她从一个深陷恐惧、自我禁锢于“平凡世界”的个体，历经逃避、孤立与绝望，最终学会接纳并驾驭自身被压抑的力量。她不再将魔法视为威胁，而是将其转化为创造与守护的源泉，从而在精神层面实现了魔法与人性的和谐统一，真正成为心理意义上的“两个世界的主人”。

安娜的旅程则体现为外部行动中的成长与觉醒。她起初寄望于浪漫爱情的拯救，却在经历考验、幻灭乃至背叛后，逐渐领悟爱的真谛并非被动等待，而是主动付出。她以牺牲自我保护姐姐的抉择，完成了从天真少女到成熟英雄的蜕变。既扎根于人间情感，又超越了对传统浪漫叙事的依赖。

《冰雪奇缘》的成功表明，坎贝尔的英雄之旅模型不仅适用于传统的外部冒险故事，同样能够有效阐释以心理创伤、家庭纽带与身份认同为核心的现代叙事。它为当代女性英雄故事提供了一种新的结构性可能：救赎不必来自异性之爱，而可源于姐妹之情；力量的完成不靠征服外界，而始于对自我的接纳。由此，影片在文化层面有力挑战了长期主导大众叙事的“浪漫爱情至上主义”，重新肯定了亲情、自主性与家庭联结的价值。

综上所述，艾莎与安娜的角色建构堪称一次精妙的叙事设计。虽路径迥异，却在“真爱之举”的交汇点上共同完成了现代女性英雄叙事的一次重要突破——不是对神话的复制，而是对其精神内核的创造性转化。

参考文献

1. Heroes' Journeys. Elsa and the heroine's journey.
<https://heroesjourneyssummer2017.wordpress.com/2017/07/17/elsa-and-the-heroines-journey/>
2. Harkins, E. The hero's journey 12 steps on journey: Frozen (example). Harkins ELA.
https://harkinsela.weebly.com/uploads/1/2/1/6/121620348/the_hero%E2%80%99s_journey_-_raymonds_run_answers.pdf
3. K.M. Weiland. Frozen – Story structure analysis. Helping Writers Become Authors.
<https://www.helpingwritersbecomeauthors.com/movie-storystructure/frozen/>
4. Marsh, I. The hero's journey: Archetype series, part 6 – The shadow. Iris Marsh Edits.
<https://www.irismarshedits.com/heros-journey-shadow-archetype>
5. Scott Jeffrey. 12 hero's journey steps explained: Campbell's monomyth.
<https://scottjeffrey.com/heros-journey-steps/>
6. SeleneSphere. Ice magick initiation ~ Esoteric analysis of Disney's Frozen I & II. Medium.
<https://medium.com/@celinecardineau/initiations-in-ice-spiritual-analysis-of-frozen-i-ii-8b24e5277337>
7. Three Panel Musicals. Frozen's three act structure.
<http://threepanelmusicals.blogspot.com/2018/03/frozens-three-act-structure.html>
8. Williams, A. Sisterly love: A deviation from mainstream Disney. The Prolongation of Work – Williams Sites.
<https://sites.williams.edu/engl-117-fall16/uncategorized/sisterly-love-a-deviation-from-mainstream-disney/>
9. Wikipedia. 英雄旅程. <https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%8B%B1%E9%9B%84%E6%97%85%E7%A8%8B>
10. Gilliam Writers Group. Unraveling the monomyth: The power of the hero's journey in storytelling.
<https://www.gilliamwritersgroup.com/blog/unraveling-the-monomyth-the-power-of-the-heros-journey-in-storytelling>