

从媒介融合到身份重构： 以《汉密尔顿》为例探析文艺作品的跨文化表达机制

孙毓含¹

(1.中南财经政法大学, 湖北 武汉 430073)

摘要: 本文将目光聚焦于当代文艺作品的跨文化表达机制, 分析其在族裔叙事、媒介融合与文化再表征之间的多种关系, 以音乐剧《汉密尔顿》为核心分析案例, 结合当代流行文化里的相关实例, 剖析其在艺术创作里构建族裔身份、运用多元媒介语言的方式, 并揭示这类表征实践背后存在的文化矛盾与结构性冲突, 文章在肯定其进行多元尝试的同时, 也提及跨文化表达面临的困境及界限。

关键词: 跨文化表达; 媒介融合; 族裔叙事; 文化再表征; 汉密尔顿

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v1i7.1219

在当今全球化与身份认同政治相互交错的背景下, 跨文化创作已然成为艺术领域必须应对的核心话题, 当代艺术作品正突破传统单一文化框架的藩篱, 以语言重新组合、族裔符号重新打造以及多媒体融合等方式, 重新厘定文化认同的边界, 以现象级音乐剧《汉密尔顿》当作例子, 此作品借助非传统选角手段, 不仅重新编排了历史的叙事模式, 还重塑了传统话语权的分配架构。这种现象值得我们认真思索——当种族表征变为用于营销的视觉符号时, 这种所谓的多元表达是在致力于实现“文化解构”这一目的, 还是仅仅为了维护主流意识形态? 本研究将音乐剧《汉密尔顿》作为切入点, 聚焦跨文化创作的内在机制逻辑, 经由分析艺术媒介、身份政治和社会争议等范畴, 揭示当代文艺作品跨文化传播中潜藏的矛盾性。

一、媒介融合与跨文化形式的多元建构

(一) 从风格拼贴到叙事混合: 解构西方传统的形式策略

作为当代戏剧历史阶段中的标志性作品, 《汉密尔顿》最引人注目的创新体现在对百老汇传统表演范式的解构与重构上。创作者 Lin-Manuel Miranda 富有创造性地把街头文化元素(如 hip-hop、R&B)跟经典音乐剧唱腔进行有机整合, 赋予历史人物以现代的声音特质, 尤其值得注意的是, 该剧让少数族裔演员借助说唱这门艺术演绎美国独立战争史, 这一选择扩大了音乐剧声音表达的范畴, 又对该类型长期依托的欧洲声乐传统发起了冲击。

就叙事方式层面, 该作品打破了传统历史剧既定的单一时间轴线, 采取碎片化场景替换、角色内心表白以及多线索并排等手法, 生成出仿若影视剪辑的舞台时空效果, 这种戏剧语言的改进不光强化了叙事的动态感, 更进一步采用反复出现的音乐动机、极具特色的视觉符号以及节奏较快的台词推进, 极大降低了历史题材的接受门槛, 让观众在沉浸式体验当中完成对复杂史实的解码。

从更深邃的文化维度去看, 这种艺术实验突破了仅仅是形式上的局限, 当非裔演员借助都市街头言语重新解读开国元勋的故事时, 舞台空间转化为文化话语权的比拼场地, 作品凭借表演形式做出颠覆性创新, 本质上营造出一个供边缘群体重新定义主流叙事的文化区域, 使长时间被排斥的族群拿到了历史解释的主体资格。

(二) 数字平台与“流动性戏剧”: 媒介重构下的全球传播策略

2020年, 随着《汉密尔顿》舞台影像投放至 Disney+ 流媒体平台, 这部现象级作品完成了从实体剧场到虚拟空间的突破性过渡, 该媒介转换不仅打破了传统戏剧表演的时空界限, 更从根本上重构了剧场艺术的传播形式——曾经被视作神圣不可复制的“在场性”体验。如今依靠数字技术达成了大众化分享, 这种转变体现出表演艺术正慢慢冲破精英文化的场地枷锁, 在互联网的分布式传播网络内建立起别样的观众参与模式。

经由 Disney+ 的全球化分发途径, 这部以美国建国叙事为根基的作品迅速转变为跨国文化现象, 从东亚跨越到西欧, 从南美抵达非洲, 不同文化背景的观众有机会共同见证这场涉及种族身份与国家记忆的艺术试验, 值得注意的是, 作品触发讨论的主要焦点已超出其历史题材界限, 转而引起全球观众对民族叙事构建方式的反思, 这种跨文化传播的影响, 让原本具有特定政治语境的作品获得多重解读的机会, 形成了一种动态的意义再产出模式。

作者简介: 孙毓含(2005—), 女, 在读本科生, 研究方向为媒体技术与跨文化传播。

从更深一层的维度看,这种传播创新体现出文化软实力构建途径的范式变化,跟传统好莱坞模式的价值输出不一样,《汉密尔顿》采用音乐剧特有的情感动员策略——借助多元音乐风格的聚合、跨种族演员阵容引发的视觉刺激,以及极具娱乐感的叙事节奏,开辟更具渗透影响力的文化对话渠道,这种策略不再依赖文化霸权的单一灌输,而是通过催生共情体验,引发受众主动开展解读与意义重构,反映出数字时代文化外交的新层面。

(三) 文化混杂与美学“中性化”的风险

然而,在跨文化创作的光鲜表象之下,同样隐伏着文化内涵被消解的危机,当艺术表达过度倚重形式拼贴却漠视历史深度时,娱乐化叙事往往把那些具有批判性的政治议题掩盖掉,依旧以《汉密尔顿》为例,尽管此剧在音乐风格和演员阵容的整合上实现了突破性融合,却故意回避了美国建国时期的关键矛盾——奴隶制问题被简化成个人奋斗的背景板,殖民历史的暴力性借着激昂的嘻哈节奏被悄然美化。

类似的文化表征困境在近年的影视改编中屡屡出现,迪士尼真人版《小美人鱼》选角所引发的争议极具代表性:虽说采用非裔演员诠释经典角色似乎推动了银幕的多元表现,但故事的核心内容依然沿用欧洲中心主义的叙事逻辑,这种看似革新实则保守的创作方式,透露出当代文化生产中的一个根本矛盾——在追逐形式多元的同时,然而没有对既有的权力结构进行实质性的冲击。

这一现象警示着我们,任何跨文化实践都必定会承载特定的价值判断,当文化符号脱离原本的语境被肆意取用,当历史的复杂情形被简化成视觉奇观模样,所谓的“文化融合”也许会异化成为一种新型的文化收编手段,这期望创作者在追求艺术创新的阶段,得对文化权力关系有清醒且清晰的认知。

二、种族再表征的矛盾与身份政治的文艺实践

《汉密尔顿》采用的族裔选角策略好似一把双刃剑,有色演员诠释白人历史角色的“错位呈现”,既动摇了传统舞台的种族符号根基,又陷入了新的呈现困境,这种有意安排的种族翻转形成了戏剧张力,但并未真正打破历史里的权力关系——黑人演员说出口的依旧是白人先贤的台词,殖民历史中的结构性暴力被巧妙裹进多元化的外衣里面。当非裔演员借助扮演奴隶主获得主流认可时,这一“进步”表象说不定会强化文化体制的收编本事,该剧在打破种族偏见性印象的同时,也让当代文艺创作在族裔政治上的深层悖论得以显现。

(一) “种族换位”: 族裔代表性的表象化与功能性使用

《汉密尔顿》极具开创性的舞台表演实践,莫过于安排少数族裔演员集体演绎美国开国元勋,这种极具颠覆性的选角策略引发了一种视觉上的文化错位现象:有色人的身体诉说白人精英历史,这看上去实现了历史话语权的重新安排——让长久被主流叙事排除在外的群体得到了“出演历史”的机会。

然而认真考究一番,这种族裔换位更像是符号层面的表演政治,剧本一直未曾脱离传统建国叙事的既定框架,华盛顿、杰斐逊等人物继续采用英雄化的塑造途径,正如文化研究者所点明的,当少数族裔演员被迫用白人的语言叙述白人的历史时,这种所谓的“进步”实际上还是文化收编的一种变体,实实在在的叙事权力结构未改变,仅仅套上了更能吸引当代市场的外壳。

类似状况在近年文化生产里屡见皆是,以《哈利·波特》伦敦初版舞台剧当作例子,黑人演员诠释赫敏激起的讨论,凸显出代表性政治的困局,当角色的社会背景和行为逻辑依旧完全依照白人中心的叙事模式时,肤色的更改仅仅是为旧内容套上新外壳,这种表征办法虽制造出视觉冲击,却未能触碰文化权力的深层结构处,最终也许将族裔差异简化成可消费的视觉表征。

(二) 主流系统的规训: 文化空间的边界与折衷

《汉密尔顿》的成功,恰恰让当代文化工业的某种运作逻辑得以揭示:它凭借温和的样子达成了一场看似激进的转变,剧里虽然大胆采用了像嘻哈音乐和少数族裔演员这类非传统元素,但整体叙事还是保持着对美国建国神话的浪漫化呈现方式,这种用心编排的“安全创新”,令其获得主流文化的赞同,又维持了充分的艺术新鲜感。

这种创作策略暗示了一个更隐秘的文化矛盾:边缘群体要跻身主流的视野,大多时候要先对自身表达进行“无害化”操作,作品内的说唱节奏跟棕色脸庞固然引发了视觉冲击,却躲开了种族问题的历史复杂特性,华盛顿身为奴隶主的身份被淡化下去,杰斐逊的殖民思想被美化——这种带有选择的呈现模式,本质上是用文化多元作外衣,藏纳着传统价值的内核。

这种现象反映出跟新自由主义时代文化生产逻辑的呼应:差异被允许存有,但必须把控在既定的叙事框架界限内,就好似超市里的“民族食品专柜”,异质性经精准度量后纳入消费体系里,《汉密尔顿》的灵巧之处在于,它让观众在感受“突破”之际,无需面对实在的历史创伤。这种“抑制冲突化”的多元主义,或许这正是它能同时拿到票房和奖项的关键环节。

(三) 跨文化创作的挑战: 身份再现与创作责任

跨文化创作面临的深层挑战是要同时去面对双重任务:既要闯过文化边界的限制,又得留意权力结构的隐形管控,这种艺术实践是一场对叙事主权的争夺——当不同文化符号在作品中交汇起来时,它们携带的不只是美学范畴的差异,还囊括着各自的历史记忆与政治诉求。真正的跨文化对话不能仅仅满足于符号的简单拼合,而是要建立可包容文化矛盾及历史创伤的表达空间,恰似霍尔(Hall,1996)专门强调的,文化身份从根本属性上是流动的、多层次的组建,于跨文化语境中,这种流动性的呈现尤为明显。

此刻全球文化生产场域里有明显的结构性矛盾：边缘文化若想觅得传播的机会，大多时候需要被迫接受主流话语的“翻译”与“过滤”。这种非对等的交流机制，让众多非西方叙事在跨文化传播时出现“双重失真”——有可能被异化成迎合东方主义想象的奇观，又有概率被简化为与西方价值观一致的进步寓言，巴巴哈（Bhabha, 巴巴（1994）的理论同时也给予我们警示：跨文化创作要着力破除权力结构里的单向传递逻辑，营造真正互为主体地位的叙事伦理。

在当前所处的语境里面，负责任的跨文化创作得打造更具反思性的实践路径，创作者不只要成为文化符号的搬运者，更应成为权力关系的阐释者，这规定作品需维持两种自觉：既要呈现特定文化经验的独特特性，又要凸显全球文化生产里的不平等体系，唯有借助这种双重批判，跨文化艺术才可以真正冲破表面的融合，获取不同文明间开展深层对话的潜在机会，做到霍尔所言的“文化翻译”过程中的真正对等互动。

三、在悖论中探索：跨文化文艺创作的实践路径

（一）超越表征的文化对话：去工具化的叙事策略

跨文化创作不应只停留在出演的这一层次，更关键之处是打造真实、多层面的文化对话，2019年的电影《别告诉她》（The Farewell），其导演是中美导演王子逸，讲述一位在美成长起来的华裔女孩返回中国，面对祖母“临终不告知”的家庭伦理现象。这部作品赢取成功，不是靠其演员的亚洲人面容，而是其真的触及了文化情感系统的核心要点，即于冲突中揭示差异、于差异中探寻连接；再比如《瞬息全宇宙》（Everything Everywhere All at Once）这部电影里，身份的呈现不是那种符号式的“亚裔母亲”“女儿”标签，而是采用类型糅合、叙事解析，将移民经历、家庭裂痕、文化失语等问题变成精神维度的荒诞呈现，这种创作形式排斥简单的代表性拼贴做法，而是一种对文化经验内部的再度书写。

真正称得上有意义的跨文化创作，是从“赋权图像”走向“复杂文本”这样一个进程，这要求创作者得深入族群内部的相关经验，搭建非一致的叙事体系，并非为了迎合主流审美，弄出一种看似包容的虚假假象。

（二）媒介融合中的文化自治：形式与内容的协同演化

跨文化创作的核心价值体现在能否完成文化经验的深度转译与重构，就以《别告诉她》为例证，影片凭借一个看似普通的家庭伦理抉择，精准找到中美文化在生死观、家庭责任等维度上的根本分野，导演王子逸没有停留在对东西方文化符号的浅层次对比，而是深入到情感逻辑的冲突地带——当美式个人主义遭遇中式家庭集体主义观念，那种无法弥合的价值观碰撞被展示得淋漓尽致，这种创作方式冲破了肤色的表象政治局限，触及到文化心理结构的深层分野。

例如，《瞬息全宇宙》展现出别样的创新办法。影片将亚裔移民的生存焦虑演变为超现实的多重宇宙叙事，以类型混合的方式呈现出文化认同的碎片化情形，种族身份不再只是简单的视觉性标签，而是演变为叙事形式本身——跳跃的剪辑代表着离散族群的记忆中断，怪异的情节映照出移民的异化体验，这种把文化经验进行形式化的尝试，冲开了“少数族裔故事”的类型牢笼。

这些成功实例证明，深度跨文化创作必须达成三个层面的突破：首先从视觉表象过渡到情感结构的展示；其次把文化冲突升华为艺术形式的创新样式；最后在守住文化特殊性的同时建立起普遍共鸣。这种创作不只是让少数群体仅仅在荧幕、舞台上“露脸”，而是下功夫让他们复杂的生活经验被理解，就如同后殖民理论强调的，真正的文化对话需以承认差异性为基础，而不是硬性要求表面的和谐一致。

（三）开放式认同的建构：从族裔标签到交叉经验

现今跨文化创作正在经历深度的范式转换，由死板的身份标签转向鲜活的经验叙事，这一转变打破了传统身份政治把文化认同简化为种族、性别等静态归类的局限，转而聚焦多重认同在特定情境里的动态交织状况。《汉密尔顿》虽借助族裔演员跟历史角色的视觉差异造成了强烈震撼，却仍陷入“种族--国家”的二元对立框架限制里。

新近出现的媒介形式为这种动态认同表达开辟了特殊空间，互动叙事作品如《黑镜：潘达斯奈基》，借助选择机制让观众亲身感受不同文化立场下的决策困境，独立游戏《1979 革命》把历史记忆变成可操作的认同体验，而碎片化的短视频全面瓦解了线性身份叙事的垄断格局，这种创作转向体现出双重解放意义：既把抽象的身份政治转化为具体可感的生活体验，还凭借媒介的特性模拟出认同的流动样子。

该转型契合着数字时代认同方式的重大改变，当年轻一代对自我的认知从本质主义的“存在”迈向实践性的“行动”时，跨文化表达同样要超越传统的表征政治，形成更贴合当代认知风格的动态叙事语法，这并非是否定身份政治的价值，而是要在保持文化特别属性的同时，为具有交叉性和流动性的认同经验开拓更丰富的表达空间，让跨文化对话着实触及生命经验的复杂纹理。

（四）审美标准的重构：从主流视觉向边缘感知延展

当代当代跨文化创作存在着一个根本性的矛盾：那些在主流平台赢取成功的作品，一般不得不将异质文化经验转化成为可消费的视觉符号，这种转变进程从本质上看是一种文化收编机制，恰如萨义德在《东方主义》中所阐释的，西方文化体系把“他者”异化为异域形象，以此维系其阐释霸权（Said, 1978）。在这种机制的情境里，少数族裔文化被压缩为装饰性的成分，其内部的美学逻辑及认知方式却被系统性地无视，好比好莱坞电影中普遍存在的“东方元素”，老是被从原有的语境抽离，沦为迎合西方观众猎奇嗜好的视觉佐料。

若想突破这种困境，创作者要进行双重重构：既得对内容层面的表征政治加以挑战，还得冲破形式维度的美学标准，塞内加尔导演玛蒂·迪奥普所执导的《大西洋》，恰是这种实践的典型范例，影片借助非洲女性视角对电影时空进行重构：舒缓的叙事节奏颠覆了好莱坞那戏剧性的期待，飘忽不定的镜头语言破除了西方电影的视觉

惯例，现实与超自然的相互交织，挑战了理性叙事的主导霸权，这种创作并非只是在现有框架里“添加”非洲元素，而是让非洲文化自身的感知途径成为美学架构的核心（Bhabha, 1994），当观众被迫丢掉熟悉的观影习惯时，才有机会达成真正的跨文化对话。

这种美学革命的意义远超文化多样性的浅层诉求，正如肖哈特和斯塔姆明确强调的，真正的文化平等不是让边缘群体“进入”到主流叙事中，而在于重塑整个艺术表达的根本范式（Shohat & Stam 肖哈特和斯塔姆），当非洲叙事节奏、亚洲空间观念或原住民时间意识能平等参与艺术语言构建时，跨文化创作才可能摆脱新自由主义的整合逻辑，成为不同认知体系之间真正能对话的场域。这种转变不只是牵扯到艺术表达，更是对全球化时代知识生产权力结构的核心性质疑。

四、结语

《汉密尔顿》的突破性意义与内在局限共同勾勒出当代跨文化创作的复杂图景。这部音乐剧确实开创性地将嘻哈等边缘文化形式注入主流历史叙事，通过族裔演员的身体政治改写了传统舞台的表演语法，然而这种突破仍然受制于新自由主义文化生产的根本逻辑。作品在吸纳边缘文化元素的同时，巧妙回避了奴隶制等结构性暴力问题，将复杂的种族历史简化为个人奋斗的励志故事。这种处理方式暴露出跨文化创作面临的深层困境：当差异被纳入主流文化市场时，其批判性维度往往被娱乐化机制消解。

未来有深度的跨文化创作需要超越《汉密尔顿》式的有限突破，要在三个维度开展更透彻的探索：不仅要变动“谁来说故事”，还要重新架构“故事怎样被讲述”的美学范式；要直面历史创伤，而不可把它浪漫化看待，在承认矛盾的状况下构建真正的对话；需要构建新的文化语法，来承载那些主流认知框架未容纳的经验，只有达成这项根本性的叙事转变，跨文化艺术才得以摆脱符号政治的禁锢，成为不同文明平等对话的创新空间环境。

参考文献：

- [1] 李建明. 跨文化表达中的文化混杂机制研究[J]. 民族论坛, 2020(3): 112-120.
- [2] 李建明. 媒介融合背景下的文化再表征策略[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2019(6): 78-86.
- [3] 张静. 种族再表征研究[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2021.
- [4] McCool, Jason C. Radical Reclamations and Musical Resonances in *Hamilton: An American Musical*[D]. Boston University Theses & Dissertations, 2020.
- [5] 王璐. 迪士尼的多元困境：从《小美人鱼》谈起[J]. 传媒观察, 2023(5): 45-49.
- [6] Monterio, Lyra D. "Race-Conscious Casting and the Erasure of the Black Past in Lin-Manuel Miranda's *Hamilton*" [J]. *The Public Historian*, 2016.
- [7] Hall, Stuart. Culture Identity and Diaspora[A]//Rutherford J. *Identity: Community, Culture, Difference*, edited by Jonathan Rutherford, 222-237. London: Lawrence & Wishart, 1996.
- [8] 李晓昀, 李晓红. 嘻哈、移民与多元文化——音乐剧《汉密尔顿》的“革命性”与“美国梦”解读[J]. 戏剧艺术, 2020(2): 120-131.
- [9] Said, Edward. *Orientalism*. New York: Pantheon Books, 1978.
- [10] Shohat, Ella & Stam, Robert. *Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media*. Routledge, 1994.

Cross-Cultural Expression in Contemporary Performing Arts: A Case Study of Hamilton

Sun Yuhan¹

¹ Zhongnan University of Economics and Law, Hubei Wuhan 430073, China

Abstract: This article focuses on the cross-cultural expression mechanisms of contemporary literary and artistic works, analyzing their various relationships among ethnic narratives, media convergence and cultural re-representation. Taking the musical "Hamilton" as the core analysis case and combining relevant examples in contemporary popular culture, it dissects the ways in which they construct ethnic identities and use multiple media languages in artistic creation. It also reveals the cultural contradictions and structural conflicts behind such representation practices. While affirming their diverse attempts, the article also mentions the predicaments and boundaries faced by cross-cultural expression.

Keywords: Cross-cultural Expression; Cultural hybridity; Racial Representation; *Hamilton*