

The Development and Change of the Role of Women in Contemporary Drama Art

Shuhan Liu

Tianjin University of Media and Communication, Tianjin, 301901

Abstract

Contemporary theater's portrayal of women is undergoing profound transformations, reflecting both the evolution of socio-cultural contexts and the influence of gender power structures in artistic expression. Female characters are evolving from traditional one-dimensional stereotypes into multidimensional, complex personas with nuanced personalities and emotional depth. They have transcended their role as mere plot devices to become pivotal forces driving narrative progression. Nevertheless, this transformation remains constrained by persistent gender stereotypes and imbalanced discourse power, with female characters' expressions still bound by invisible frameworks. Through examining the historical background, challenges, and recent developments of female roles in theater, this paper aims to reveal their potential and future possibilities, while emphasizing the crucial significance of gender-sensitive theatrical innovation for social advancement.

Keywords

drama art; female characters; gender stereotypes; gender power; Role transformation

当代话剧艺术中女性角色的发展与变化

刘书含

天津传媒学院, 中国·天津 301901

摘要

当代话剧艺术中的女性角色正经历着深刻的变革,这不仅反映了社会文化环境的演进,也揭示了性别权力结构在艺术表达中的影响。女性形象从传统的单一符号逐渐向多元、立体的方向发展,话剧中的女性角色呈现出更加复杂的性格和情感。她们的存在不再仅仅是情节的附属,而是成为推动剧情发展的核心力量。然而,这一过程仍面临性别刻板印象和话语权不平衡的制约,女性角色的表现受到隐形框架的束缚。本文通过探讨女性角色的历史背景、困境及其最新的发展变化,旨在揭示话剧艺术中女性角色的潜力与未来可能性,强调性别视角下的话剧创新对社会进步的重要意义。

关键词

话剧艺术; 女性角色; 性别刻板印象; 性别权力; 角色转型

1 引言

话剧作为社会文化的镜像,承载着对人性和现实的深刻探讨。在当代社会转型的浪潮中,女性角色的塑造已成为衡量艺术多样性和社会进步的重要标尺。女性在话剧中的形象经历了从附属到主体的变化,这一过程并非线性,而是充满矛盾与挑战。社会性别结构、文化传统与现代观念交织影响,塑造出复杂的角色生态。探讨当代话剧中女性角色的发展,不仅是对艺术表达形式的审视,更是对性别议题深层结构的解读。深入理解这一现象,有助于推动话剧艺术在性别视角下实现更真实的呈现与突破。

2 当代话剧艺术中女性角色的演变背景

2.1 当代话剧艺术的社会文化背景

现代话剧艺术的社会文化语境深刻存在于当今社会变革的浪潮里,全球一体化、信息数字化时代各种文化理念冲突融合,传统性别意识正遭受质疑和考验,而女性自觉意识的抬头让艺术创作有了新的审视坐标。作为社会化的艺术形式,话剧除了探寻人性和感情的深层面,更要重塑社会结构和文化认知。话剧被用来关注女性的位置、权利、心灵等,逐步打破了性别不平等的写作窠臼,成为呼喊女性声音的艺术舞台。

2.2 女性角色在话剧中的历史演变

传统的戏剧中女性角色,不管是女性的道德楷模还是辅助,都在向多元化复杂化发展,已经发生了巨大转变。在传统的戏剧中,女性角色充当着男性角色的附庸,其形象受制于社会道德和性别角色的压迫,但是随着环境的变化,尤

【作者简介】刘书含(1993-),女,中国辽宁抚顺人,硕士,讲师,从事表演教育教学研究。

其是女性觉醒运动的到来,逐渐让女性的自我得到解放,在戏剧中,女性形象得到一定程度上的复杂化、自由化的发展,并且在一定程度上形成了自己更加具有生命力的性格。从妇女为家庭而活的形象,到为了使自已获得解放而渐渐独立发展,女性角色的改变,是艺术上的进步,同时也反映了女性在生存环境中的本质。

3 女性角色在当代话剧中面临的主要困境

3.1 性别刻板印象女性角色的局限性

由于男女在意识领域上的性别差异及性别偏见,使得女性角色在话剧中的塑造仅仅局限于特定的几种模式下,比如常见的贤妻良母、弱小依赖等几种类型化、典型化的角色,让她们缺乏内在的丰富与鲜活,无法透射出更为深层次的性格和情感。由此,不仅致使女性角色逐渐边缘化,而且人们也对女性角色的认知产生偏颇。尤其是随着社会女性角色大变化的今天,继续将女性角色定位于上述固定的模式之中,更加不利于如今的当代话剧艺术的成熟化。

3.2 性别权力结构对女性角色塑造的影响

社会性别权力结构对性别角色建构产生影响,从传统社会到现代社会,女性本身在社会地位上处于较为低下的地位,话剧中也会体现出结构意义上的性别权力差别。即使是在当代的戏剧作品中,很多女性形象被构建成依赖型感情表达,没有真正意义上实现社会权力话语权。戏剧也是呈现现实社会结构的表达,它展现出女性遭受男性话语权宰制的女性结构形式。无论是戏剧文字建构,或者是戏剧形象构建,或者是戏剧表演,其中的女性形象都是被男权话语权宰制,因此构建真正的性别平权,需要反思男女结构,获得解放。

3.3 当代话剧创作中的性别话语失衡

性别话语的不平衡在当今的话剧作品创作中表现尤为突出。现今社会,虽然我们已经非常重视男女的平等,但于话剧作品的创作之中,男性话语占据了主要部分,而对于女性,创作出的作品中对于女性的声音以及故事往往并不重视,甚至于话语内容寥寥可数。并且多数情况下,仍旧是男性们创作,其中创作的人物角色也并不能展现出真实的女性之声和内在的女性心声^[1]。女性人物的出场多半在人物剧情之中处于一种“附属”地位,作为其他男性主角的陪衬,而导致的男女话语的失衡,使得话剧的多元化创作受到限制。而这样的话题的失衡,其女性真正的内心和多元化的声音也很难表现,失去了应有的艺术性。改变这种性别话语失衡,剧作家们就需要更多考虑女性自身的话语呈现需求,发现女性自身的话语艺术。

4 当代话剧艺术中女性角色的发展与变化

4.1 女性角色在情节设置中的多样性表现

当代的女性人物不再扮演故事的情节从属者或者工具,随着社会观念的变革、女性社会地位的提高,女主人公在情节设置中的地位逐渐提高,当代女主人公在故事情节中呈现

出更为复杂的状态。不仅体现在女主人公的数量增多,更体现在她们对整个故事情节产生作用时,发挥的能力、产生的力量等都开始增多。在过去的时期里,女主人公通常被限制在一些传统的戏剧故事情节之中,她们常常成为这个大家庭的核心、爱情的牺牲者或者是父权社会秩序体系的维护者。在今天,女主人公们已经从这种限定当中解放出来,成为故事情节发展的核心动力之一、甚至是推动剧情发生、发展的重要角色^[2]。有些剧中,女性角色的角色会承担更复杂的道德选择,会对这个当代的社会、价值体系进行批判与挑战。她们面临的主要矛盾点也不再只是爱情或者婚姻问题,而是更多层面的社会冲突、政治冲突和文化冲突等的相互交织,她们通常会在冲突的矛盾当中挣扎,展现出更加复杂的情感世界以及内心冲突,女主人公的性格与命运呈现出更为立体的层次化与多样性,她们的情感世界从传统的“外在情态”发展为更为复杂的“内在情态”,体现了当代话剧人物发展的多层次,深层次的价值。女性角色的情节推动力功能不再单调,她的每一次情感选择、每一次行动决断均能够导致一系列的连锁反应,从而改变故事的情节进展方向。逐渐的,话剧作者发现,因为女性角色独立性以及丰富性的考量,她们在情节设置中的作用不是被轻视或者忽视掉,她们的经历和困境本应是具有深刻价值的叙事推动力。

4.2 女性角色在性格塑造中的转型

从传统的戏话剧到当代戏话剧,女性人物性格呈现了从单一、固定向复杂、立体的转型。传统戏话剧中的人物多以温顺忍让、无所事事的特征刻画,传统的、单一的人物性格造成了女性角色在戏话中沦为“附庸”和“陪衬”。而随着社会的进步和女性的觉醒,戏话剧中人物性格的呈现越来越多样化和复杂。当代戏话剧中的人物性格多了几分人情,她们不是爱情的创造者,也不是家庭的主宰者,她们是情感和理智的调剂者,她们性格的复杂程度是传统戏话剧中人物性格所不能比拟的。当代戏话剧中的人物不是外部世界给她们描上的一抹影子,不是从她们的社会阶层束缚的牢笼中挣脱出来的。她们可以是柔情的母亲,也可以是一个冷静有理智的女性工作者,也可以是她们内心不安,从传统戏话的创作风格中跳出来,充满叛逆精神甚至具有改革社会弊端的“先驱”,她们呈现出复杂而多变的人物性格,让她们的人性和魅力在戏话中鲜活起来。而人物性格的多变和丰富,她们的角色形象也不是突然发生的,而是深受社会发展、女性的觉醒以及当代戏话创作风格的影响^[3]。而在某些现代话剧剧中,女性人物性格本身也具备一定的二元性,脆弱与坚强、依赖与独立并存,是更丰富的立体的人物形象,这样的多元性使她们成为话剧中的“非女性”,其在话剧艺术和思想的空间被赋予应有的位子。

4.3 女性角色在表演艺术中的呈现方式

随着女性这一类人物在情节与性格表达上愈加丰富,表演意义上的女性这一形象也随之发生显著变化。传统的女

性话剧表演会受到当时的时代或社会的价值观念影响,演员扮演这一类女性角色时表演风格往往偏向内在保守、弱势,情感表达更偏柔软、柔和。但当代女性角色表演则越来越超越这一表演范式,当代话剧中的女性角色表演类型趋向多元化。当代的话剧女性表演强调躯体和情绪方面的表达。女性演员除了要呈现角色所具有的外部行为,还要探索角色的内心,体现情感起伏,思想矛盾,经历命运。许多现代女性话剧表演的情感表达不再局限于台词,而是通过身体动作、脸部表情或甚至是肢体的紧与松来呈现角色的情绪转变。表演张力与细节化让女性角色拥有了更多层次,也使得观众更加直接地看到了人物内心的矛盾与挣扎。在当代社会地位、当代女性自我意识的强烈作用下,话剧中的女性表演的主动权更强,在一些戏剧剧中,表演者不再单纯遵循剧本规定的范式去塑形,反而表现出更加独有气质的角色,在模仿中更具有个性化表达。剧中表演的女性形象通常是以异于传统戏剧表演角色的方式,在舞台上塑造出现代化、力量化的新女性形象,冲破了旧时“戏剧中只有女性的形象,而没有女主人公”的局限。舞台表演的女性形象的转变就是女性角色在戏剧中的重塑,不再是剧中作为背景和陪衬的“女仆”类形象,而是作为新的艺术形象和创作者,以新的形象存在于剧场舞台上。这也反映了话剧表演对舞台表演以及戏剧演员舞台表达方式的改革,进而也在一定程度上使人们对“女性身份”的认同进行反思。

4.4 女性角色与观众情感共鸣的策略

观众能够产生的情感共鸣是与女角自身的情感深度相连的,而在当代话剧中女角自身所处的情感状态也更为复杂,出现了丰富多样的情感状态。只有让女角自身的情感真实地得到体现,才可以说是成功了,但更重要的在于要通过女角的情感体验使观众产生类似的情感,让观众真正通过女角的经历体验出自己的生活与情感。“一般而言,话剧创作者在情节设计上会让女角自身的情感处于一种矛盾状态之中,这种矛盾是其内心的矛盾,是女角情感状态冲突最为剧烈,与此同时,也是社会压力让女角出现的一些矛盾。”^[17]在此基础上,女角就会成为舞台上的情感爆发的中心,在此情况下,观众可以从女角自身的行为选择之中进入到其情感之中,从而体会女角自身的社会矛盾与冲突所带来的感情,观众会为女角的情节与动作而感动、流泪。因此,通常来说,在当今的话剧中,情感共鸣是通过女角自身复杂的情节

实现,但这种复杂的情绪更主要的表现形式是通过女角自身细微情感的变化与女角内心的转变实现。因为女角自身的情感不再是单一的“恨”与“爱”,其也包含了更多的情绪,比如“迷茫与挣扎”、“痛苦与解脱”等等,女角自身复杂的情感变化与细节描写更容易让人产生共鸣。

4.5 促进女性角色发展的策略

要发展好妇女角色,不仅仅是艺术创排的突破,更关乎社会性别认识的突破,需要从创作中给妇女角色更多的自由,不仅仅将之局限在家庭、爱情之中,而是鼓励妇女角色的自主意识、从业意识以及参与社会活动,打破性别对人物塑造的限制。而这不光可以让妇女角色有更多行动选择,还可以让更多妇女角色形象立体多面,在戏剧中更加真实地呈现当代妇女形象。第二个推动妇女角色发展的方法是在创作中增加妇女的声音比重,话剧现阶段创作者基本多为男性,创作者占据主导地位,妇女角色的形象塑造并不能真实呈现出妇女的情感及意识。而增加更多的妇女编剧、导演及演员的比重将十分必要。妇女编剧往往从自身出发,更能为角色的内心和展现当代妇女形象。除此之外,妇女形象发展策略中的第四个便是表演上多样的方式,妇女往往多具有复杂情感和形象的多样性,要如何通过演员细腻的演技来展现妇女的形象便是推动妇女角色发展的重要策略。通过演员的训练培养,让演员可以在剧中展现角色的多变性和矛盾,展现妇女角色更加立体,可以取得观众更好的共鸣与理解。

5 结语

话剧舞台女性形象的变化折射的是权力关系在性别问题上的文化生产,折射的是文化生产过程对于女性身份意识的关注。无论被再现的形象仍然笼罩着与之有关的刻板印象或话语资源的不平衡,在未来的再生产过程中,正在冲破窠臼和局限,通过更加复杂丰富的情感态度、更具主体能动性的言语行为,以一种较为动态和自由的方式塑造女性的形象。

参考文献

- [1] 刘慧明.论戏曲程式思维与当代戏剧角色的个性化表达[J].戏剧艺术,2024(3).
- [2] 李骁祎.浅析话剧表演中的台词“松弛”感[J].2024(35):62-64.
- [3] 杨橙橙.话剧艺术表演中演员二度创作的提升策略[J].时代报告(奔流),2023(2):19-21.