

后现代女性主义视角下普契尼歌剧中图兰朵角色的塑造

王乐乐

南通大学, 江苏南通, 226000;

摘要: 后现代女性主义是女性主义与后现代主义交融的产物, 既追求性别平等, 又从多维度批判传统、探索女性解放。本文以普契尼歌剧《图兰朵》为切入点, 从后现代女性主义视角剖析图兰朵公主这一角色。通过探讨理论与歌剧分析的关联, 解读角色在性格、音乐、戏剧冲突方面的呈现, 揭示其女性主义内涵, 展现普契尼对女性命运的洞察, 为歌剧研究提供新思路, 也深化对后现代女性主义理论在艺术领域应用的理解。

关键词: 后现代女性主义; 普契尼; 女性角色; 《图兰朵》

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 04. 036

在歌剧艺术的殿堂中, 角色塑造往往承载着丰富的文化内涵与社会意义。贾科莫·普契尼的歌剧《图兰朵》以其独特的音乐与戏剧魅力流传至今。其中, 图兰朵这一角色的塑造尤为引人注目。后现代女性主义理论作为当代学术研究的重要视角, 强调对传统性别观念的解构、对女性多元身份的认同以及对权力话语的批判。从这一视角出发对图兰朵角色进行分析, 能够挖掘出其在性别研究层面的深刻价值, 揭示普契尼在歌剧中所蕴含的对女性命运的深切关注与思考, 同时也为歌剧研究开辟新的路径, 深化我们对歌剧艺术与社会文化关系的理解。

1 后现代女性主义与图兰朵角色

在当代社会, 后现代女性主义理论意义非凡。它反思拓展传统女性主义理论, 为女性主义运动提供理论支撑, 助力其发展。同时, 它重新解读权力和知识, 为解决性别不平等提供新思路, 推动社会进步。本章从后现代女性主义历史溯源切入, 回顾其理论建构过程, 阐释后女性主义音乐批评的诞生, 借图兰朵角色创作背景, 剖析角色中的后现代女性主义内涵。

1.1 解构与重塑: 后现代女性主义的内涵

后现代女性主义兴起于 20 世纪后半叶, 当时社会文化巨变, 女性主义运动高涨, 后现代思潮广泛传播。此前女性主义运动历经争取选举权的首次浪潮和挑战父权制的第二次浪潮, 虽理论发展但受现代主义思维束缚, 忽视女性内部在阶级、种族、性取向等方面差异。而后现代思潮强调解构宏大叙事、尊重差异和微观分析权力关系, 为女性主义理论发展提供新视角与方法, 后现代女性主义理论随之诞生, 它结合后现代理念与女性主义运动诉求, 反思拓展传统理论。

后现代女性主义具有鲜明特点: 坚决批判本质主义性别观念, 认为性别是社会文化建构的, 而非生物属性

决定, 如传统对男女特质的定义在不同文化背景差异显著; 重视多元性与差异性, 摒弃将女性看作单一群体的观念, 关注因种族、阶级等因素造成的女性群体内部差异, 致力于揭示不同身份女性面临的不同性别困境, 让女性主义运动涵盖更广泛群体利益; 高度关注话语与权力关系, 受福柯权力话语理论影响, 力求打破男权社会的话语霸权, 鼓励女性发声、重新定义自身, 以实现性别平等。

1.2 文化与思潮交织: 图兰朵角色诞生脉络

在歌剧发展历程中, 普契尼是极具影响力的作曲家, 他的作品以独特艺术风格和深刻情感表达著称。普契尼将音乐与戏剧深度融合, 塑造鲜明人物形象, 展现人性、社会和文化内涵。其歌剧创作在音乐上, 凭借丰富的旋律、和声与节奏表达角色情感, 用管弦乐队营造氛围、揭示心理; 戏剧结构上, 构建紧凑且张力十足的剧情, 借人物矛盾冲突推动故事, 凸显人性复杂。《图兰朵》是他的经典之作。故事蓝本文化渊源深厚, 讲述图兰朵与卡拉夫的爱情传奇。神秘高冷的图兰朵向求婚者出严苛谜语, 卡拉夫被她吸引并成功猜谜, 两人爱情萌芽。但图兰朵因从小被复仇驱使, 内心矛盾挣扎, 既被卡拉夫吸引, 又对爱情恐惧。卡拉夫猜中后, 图兰朵想反悔, 提出若天亮前知晓其名字, 卡拉夫甘愿受死。图兰朵严刑逼供女仆柳儿, 柳儿为护卡拉夫自杀, 图兰朵深受触动, 最终放下仇恨承认爱情。

这部歌剧创作于 20 世纪初, 当时社会变革剧烈, 文化思潮碰撞, 传统观念受冲击, 女性意识觉醒, 人们对爱情、权力和人性思考更深入。《图兰朵》反映了当时人们在爱情、权力与自我认知间的困惑挣扎, 为从后现代女性主义视角分析图兰朵角色提供丰富背景素材。

2 后现代女性主义视域下图兰朵角色的塑造剖析

普契尼的《图兰朵》凭借独特东方魅力和深刻人性刻画,在歌剧领域地位斐然。图兰朵这一角色,宛如一座复杂多面的艺术宝藏,吸引着众多学者和观众从不同视角去解读。后现代女性主义作为一种具有深远影响力的理论思潮,为剖析图兰朵的角色塑造提供了全新的视角。它让我们得以深入挖掘角色背后隐藏的性别权力关系、女性意识的发展脉络,以及在社会文化语境中的挣扎与反抗。接下来,我们将从性格塑造、音乐表达以及戏剧冲突这三个维度,深入探究后现代女性主义视域中图兰朵角色的丰富内涵与深层意义。

2.1 图兰朵性格塑造中的性别突破与困境

从后现代女性主义视角看,图兰朵性格复杂多面,打破了传统女性角色的单一性。传统观念里,女性常被塑造成温柔顺从的形象,图兰朵却大相径庭。身为公主,她手握大权,向求婚者提出严苛谜语,掌控其生死,大胆突破性别角色限制。

图兰朵对待爱情的态度也十分独特。卡拉夫王子猜中谜语后,她的内心掀起波澜。她不像传统女性被动接受爱情,而是陷入强烈的矛盾与挣扎。卡拉夫的勇敢真诚吸引着她,可长期被复仇执念左右,又让她恐惧爱情,害怕失去权力与复仇机会。这种主动思考与挣扎,挑战了传统性别观念里女性在爱情中被动等待的定位,彰显出女性在情感上的自主性和复杂性。从社会文化建构角度而言,她所处的男权社会对女性限制重重,公主身份赋予她家族使命,期望她以复仇维护家族荣誉,这是她的无奈。她对权力和复仇的追求,既是对传统女性角色的反抗,又受限于社会固有观念。

2.2 音乐表达中的女性意识呈现

在普契尼歌剧《图兰朵》中,公主图兰朵与侍女柳儿的音乐表达通过音域、节奏与文化符号的解构性运用,构建了后现代语境下女性意识的双重维度:既包含对父权制符号体系的暴力反抗,又暗含对传统女性身份的解构性重构。这种音乐叙事呈现出后现代女性主义理论中“差异政治”与“流动主体性”的核心命题。

2.2.1 音域对抗中的权力解构

图兰朵在《In questa reggia》中使用的E⁴高频音域(如“Non l'avrà! Non l'avrà!”的戏剧化爆发)突破了传统女高音的审美边界。其强声唱法(sforzando)与弦乐组的震音伴奏形成对抗性织体,这种音域的暴力性使用解构了“女性声音应柔美”的性别规训。在

《第一滴眼泪》(Tu che di gel sei cinta)中,钢片琴首次出现时营造的“冰雪”意象(象征图兰朵的冷酷)与双簧管的下行半音阶形成音色对比,暗示其情感层次

的复杂性。而柳儿在《听我说,主人》(Signore, ascolta)中的下行半音动机(从C⁴到B³的连续滑落),表面上是对悲剧命运的屈从,实则以音域的“下降”完成对父权秩序的反向凝视——当声音不再追求高位的权力象征,反而在低音区获得存在的重量。

2.2.2 节奏颠覆中的身份重构

图兰朵唱段中的仪式性节奏(3/4拍的庄重律动,如《猜谜》的“冰冷给你火焰”三连音处理)打破了传统歌剧的强弱规律。这种节奏的“错位”隐喻着对性别权力结构的挑战,其重音移位策略与阿多诺“否定辩证法”对文化工业的批判形成互文。在《第一滴眼泪》中,半音化旋律与中国五声调式的交替出现,形成后现代拼贴式的音乐语言,消解了东方/西方、传统/现代的二元对立。柳儿自尽前的12小节静默(第二幕终场)实为乐队全奏前的停顿,这种“反节奏”的设计解构了暴力叙事——当音乐停止,所有强加的符号意义都失去载体,女性的存在本身成为唯一的真实。

2.2.3 文化符号的解构性运用

图兰朵音乐中的中国五声调式(如《在这宫殿里》间奏)与半音阶进行的并置,构成对东方主义想象的解构。这种音乐语言的混杂性,符合露西·伊利格瑞“女性谱系学”理论,即女性身份是在文化碰撞中不断生成的动态过程。音乐学家周勤如指出,普契尼对《茉莉花》的改编存在文化误读,但这种误读恰恰成为后现代拼贴的有效策略。

2.2.4 未完成性的女性寓言

普契尼未完成的结尾中,图兰朵最后的旋律从半音回归五声调式,这一音乐轨迹隐喻着女性意识的生成性特征。尽管手稿显示这一未完成性源于作曲家逝世前的创作停顿,但其开放式结局客观上成为现代性隐喻——女性意识的真正解放,在于拒绝被任何固定符号所捕获,始终保持自我生成的开放性。指挥家托斯卡尼尼在1926年首演时,对两位女高音的力度要求形成鲜明对比(图兰朵ppp-p,柳儿p-pp),这种声音强度的差异进一步强化了权力关系的流动性。

2.3 戏剧冲突中的性别权力博弈与反抗

图兰朵在歌剧中面临着多重戏剧冲突,这些冲突深刻地反映了性别权力的博弈以及她的反抗精神。爱情与权力的冲突是图兰朵面临的核心困境之一。在传统的性别观念中,男性往往在社会中占据主导地位,拥有更多的权力和资源,而女性则被期望在爱情和婚姻中处于从属地位。图兰朵作为公主,拥有一定的权力,但她的爱情却与权力产生了激烈的冲突。卡拉夫王子的出现,让

她在爱情与权力之间陷入两难。她对卡拉夫产生了感情，但同时又担心爱情会削弱她的权力和复仇的决心。这种冲突不仅是个人情感的挣扎，更是性别权力不平等的体现。她试图在保持权力的同时追求爱情，这是对传统性别权力结构的挑战。

图兰朵与社会规范之间的冲突也十分突出。她的行为违背了当时社会对女性的传统期待，女性被要求温柔、顺从，而她却以冷酷、强势的形象示人。她的谜语考验和对求婚者的残酷处置，引起了社会的震惊和质疑。然而，图兰朵并没有完全屈服于社会规范的压力。她坚持自己的方式，通过掌控权力来反抗社会对女性的束缚。在她的内心深处，她渴望打破传统的性别规范，追求自由和独立。

3 图兰朵角色塑造的后现代女性主义价值与启示

在普契尼的经典歌剧《图兰朵》中，图兰朵这一角色以其独特而复杂的形象跃然舞台，蕴含着丰富的文化内涵与深刻的社会意义。从后现代女性主义视角深入剖析这一角色，我们能挖掘出诸多关于女性在性别、权力、爱情等多方面的深层思考。这不仅有助于我们更透彻地理解这部歌剧，更能为当代社会审视性别问题提供独特的视角与宝贵的启示。

3.1 对传统性别范式的解构

图兰朵角色的塑造对传统性别范式进行了有力的解构。传统性别范式往往将女性描绘成温柔、顺从、被动的形象，在爱情和社会生活中处于从属地位。然而，图兰朵却展现出截然不同的特质。歌剧中她的行为表明，女性并非天生就要在爱情中失去自我，她们也可以追求平等的爱情关系，拥有自己的判断和追求。这种对传统性别范式的解构，促使人们重新审视女性在爱情和社会中的角色与价值，反思传统性别观念对女性的束缚。

3.2 对当代社会性别问题的启示

从后现代女性主义视角分析图兰朵角色，对当代社会性别问题有着重要的启示。尽管现代社会在性别平等方面已取得不少进步，但性别权力不平等的现象仍然存在。在职业发展中，女性可能会遭遇“玻璃天花板”，在政治参与、经济决策等领域的代表性不足，这与图兰朵在权力领域面临的潜在限制相似。当代社会需要进一步消除这些性别不平等的障碍，为女性提供平等的发展机会，让女性能够充分发挥自己的能力，实现自身价值。图兰朵在爱情与复仇、权力之间的挣扎，也反映出传统性别观念对女性的束缚依旧存在。社会对女性在情感和

行为上的刻板期待，限制了女性真实情感的表达和自我实现。比如，人们可能更倾向于接受女性在爱情中温柔、顺从的形象，而对像图兰朵这样在爱情中表现出挣扎、矛盾的女性存在偏见。

4 结论

从后现代女性主义视角分析普契尼歌剧中的图兰朵，能发现这个角色蕴含丰富性别内涵与社会意义。普契尼用音乐和戏剧技巧，将其塑造成复杂且女性意识强烈的形象。她的性格、音乐表达及戏剧冲突，展现出在男权社会里的困境、挣扎与反抗，解构传统性别范式，彰显女性多元身份与主体性。图兰朵丰富了歌剧表现力，为后现代女性主义理论在艺术研究中的应用提供案例。研究该角色，能让我们理解歌剧与社会文化的关联，以及性别观念在艺术中的呈现和演变。其对当代性别问题有启示意义，表明实现性别平等任重道远，需理论与实践共同努力。未来可拓展后现代女性主义视角在歌剧研究中的应用，挖掘更多女性角色的性别内涵，推动性别平等和艺术研究发展。

参考文献

- [1] 让-弗朗索瓦·利奥塔. 后现代道德[M]. 上海人民出版社: 202402. 131.
- [2] 叶文振. 女性学概论[M]. 厦门大学出版社: 202008. 419.
- [3] 秦佳妮. 女性主义思想深入歌剧体裁的早期探索[D]. 上海师范大学, 2025.
- [4] 贺翠香. 性别、政治与精神分析学——当代批判女性主义与后现代主义女性主义之争[J]. 世界哲学, 2021, (06): 71-80+158.
- [5] 黄燕华, 易林. 后现代女性主义再界定: 现实困境及政治可能[J]. 社会学评论, 2021, 9(01): 220-237.
- [6] 陆扬. 论后现代女性主义[J]. 社会科学家, 2012, (03): 7-11.
- [7] 孙建华. 解读普契尼歌剧《图兰朵》中的音乐融合思维[J]. 人民音乐, 2010, (08): 70-73.
- [8] 李阳, 王巍. 基于生活视域的赫哲族音乐形态及功能分析——以《乌苏里船歌》为例[J]. 黄河之声, 2023, (06): 22-25.
- [9] 杨燕迪. 《图兰朵》的中国版解谜[J]. 人民音乐, 2008, (04): 8-11.

作者简介: 王乐乐, 女, 汉族, 江苏省徐州市人, 在读研究生, 研究方向: 音乐教育。