

批判性探讨《安妮·布雷斯格德尔：早期现代英国戏剧舞台上的音乐与性别》

周逸

广东理工学院, 中国·广东 肇庆 526100

摘要: 安妮·布雷斯格德尔 (Anne Bracegirdle) 是英国最早登上公共戏剧舞台的女演员之一。她纯洁无辜的公众形象和她所塑造的角色的反差性使她在 17-18 世纪的父权制社会中脱颖而出。布雷斯格德尔不仅是舞台的表演者, 更是一位通过演唱为角色注入新意的音乐家。例如, 在“疯狂之歌” (Mad-Song) 类的表演中, 她用高亢的声线强化了女性角色在“疯狂”情绪下的戏剧张力, 这种表演对当时的观众产生了重大的影响^[1]。因此, 通过研究布雷斯格德尔的表演实践, 能更清晰地揭示早期英国戏剧舞台上音乐与女性形象之间的深层关联。在这一理论框架下, 当前关于布雷斯格德尔的研究主要聚焦于她舞台上的表演和舞台下的公众形象的研究。通过将公众对她所饰演角色的接受度与现场表演实践相结合, 英国早期戏剧舞台女性气质意识得以显现。然而, 布雷斯格德尔不仅是剧作家角色的演绎者与诠释者, 更是同时代语境下的创作者^[3]。因此, 在研究舞台表演与女性气质意识形态的关系时, 布雷斯格德尔的创作动机理应成为重要的考量维度。

关键词: 16-17 世纪; 戏剧演出; 布雷斯格德尔; 性别观念

A critical exploration of "Anne Braythgale: Music and Gender on the Stage of Early Modern English Drama"

Zhou Yi

Guangdong Institute of Technology, China Guangdong Zhaoqing 526100

Abstract: Anne Bracegirdle was one of the earliest female actors to appear on the public theatrical stage in Britain. The contrast between her innocent public image and the roles she portrayed made her stand out in the patriarchal society of the 17th and 18th centuries. Bracegirdle was not only a performer on stage but also a musician who infused new meaning into her roles through her singing. For instance, in performances such as "Mad-Song", she used her powerful voice to enhance the dramatic tension of female characters in a "mad" state of mind, which had a significant impact on the audience at that time^[1]. Therefore, by studying Bracegirdle's performance practices, we can more clearly reveal the deep connection between music and female imagery on the early British theatrical stage. Under this theoretical framework, current research on Bessie Gilder mainly focuses on her performances on stage and her public image off stage. By combining the public's acceptance of the roles she played with live performance practices, the consciousness of femininity on the early British drama stage emerges. However, Bessie Gilder is not only a performer and interpreter of the role of a playwright, but also a creator in the context of her time^[3]. Therefore, when studying the relationship between stage performance and feminine ideology, Bessie Gilder's creative motivation should be an important dimension to consider.

Keywords: 16th-17th century; Theatrical performances; Bresgedal; Gender perceptions

0 引言

本文将批判性视角探讨布雷斯格德尔是否在音乐表演中自觉传递了积极的女性意识。为此, 本文将首先立足新历史主义研究方法, 聚焦 17-18 世纪英国社会的历史语境, 剖析当时社会对女性的主流认知与女性意识的萌芽

状态, 阐明这一认知框架对戏剧舞台女性角色塑造的规约与影响; 其次通过考察布雷斯格德尔的具体表演实践, 分析在此历史背景下, 她如何通过音乐表演构建女性角色形象; 最后, 依托现有文献与相关史料, 解析其所塑造的戏剧形象对当时观众与社会的意义, 从而揭示布雷斯格德尔

赋予音乐表演的深层动机。

1 17 世纪英国女性观念与舞台文化的变迁

要全面揭示布雷斯格德尔舞台实践中性别与音乐的关系,首先我们要对那个时代的文化背景要有一定的了解。布雷斯格德尔的职业生涯是 1688-1707,而这个时间段正是英国刚刚经历极具动荡趋向平静的时期,而在政权更迭如此迅速的 17 世纪,女性性别意识形态同样也经历着变化。英国内战导致了查理一世被推上断头台,伴随而来是共和国克伦威尔统治下的严格遵守圣经的独裁主义,这时在各种领域(教会、法律、医学)对女性的分析与定义都是不如男性,处于权力金字塔的底层。然而查理一世的处决依然推动了一种真理转变:17 世纪的科学革命对宗教教义下的传统社会产生了冲击,一种新的思维模式在质疑着上帝和君主,寻求真理的声音同样冲击着对性定义的重新部署,这使人们对性别有了更为客观的看法,认为女性本质上是贞洁的,被动和善良的,她不是男性的劣等和不完美的版本,而是他精神上平等和生物上互补的对立面。而在复辟时期,宗教信仰与政权的矛盾同样反映在性别意识上,代表旧秩序歧视女性的传统和新时代积极的女性意识形态相互对立和冲突。事实上后者的历史进步性已逐渐显现,它胜利的曙光已在时代浪潮中悄然绽放。这就是 1688 年之前女性意识形态转变的过程,从最初的严格等级制度下的男性附属品到理性定义女性性别特征,而这种转变对当时社会构成产生了显著影响。

同样这种转变也影响着英国 17 世纪早期的舞台文化中。在国王查理二世的支持下,专业女演员在 1660 年首次登上公共舞台,这引发了戏剧实践与角色类型的深刻变革。一方面,剧作家开始更真实地探索异性爱情与婚姻的正反两面,涌现出新的角色类型:同性伴侣中的机智俏皮女性、面临强奸威胁的贞洁女主角、暗恋中的疯癫女子等。另一方面,女演员的登台也对当时的性别意识形态产生了不容忽视的冲击。彼时几乎所有戏剧作品都裹挟着程度不一的性意味,复辟时期的剧本更是充斥着露骨的性描写与性暗示,而舞台上的女性形象,也往往被窄化为年轻处女或性感俏女郎等刻板范式^[4]。

2 布雷斯格德尔的疯狂之歌:歌唱与女性角色

尽管这一时期的女演员们都深受父权文化的束缚,布雷斯格德尔却依然活跃在男性主导的公共舞台上。与其他同时代女演员一样,她在舞台上恪守父权社会对女性气质的规范。然而颇具讽刺意味的是,她的表演却对观众产生

了深远影响,似乎传递出一种全新的女性意识。为深入探讨这一现象,下文将重点分析其作品中音乐与女性角色之间的内在联系。

在布雷斯格德尔所有的表演实践中,“疯狂之歌”这一音乐体裁最具代表性。在这种歌曲类型中,布雷斯格德尔通常借助宣叙调(Recitative)和花腔乐段(Melisma)来表达她激动的情绪,而带有防卫意味的歌词、冷酷的小调与戏剧性的情节,配合大段宣叙调,使她得以表达恐惧、祈求怜悯。以作品《我燃烧》(I Burn)为典型案例,她通过宽广的音域模拟出歇斯底里的声线,而“我燃烧,我燃烧”这类重复性歌词结构,则形成情感表达的叠加效应,强化了角色内在情绪的外化力度。此外,她在演唱过程中加入冷漠且不协调的肢体语言,既具象化了角色不受思想控制的精神特征,又为观众构建了情境感知的视觉锚点,最终完成了“因行为失当而受罚”的女性形象构建^[4]。她的演唱以极具感染力的方式将戏剧张力与优美声线相结合,其声乐技巧与动作设计服务于女性角色塑造。尽管受限于时代语境,其角色诠释仍未能完全脱离女性形象的刻板化叙事框架,但她的精湛的声乐技巧与细腻的情感表达,突破了文本叙事的固有局限,赋予了作品中的女性角色更为鲜活的艺术生命力。在她所诠释的角色中,通过实现精神共鸣,表演者与观众之间的情感体验得以增强。这种深层次的情感共鸣可能从积极层面引导观众深化对女性群体的理解与共情,进而推动了正向女性形象观念的建构与传播。

3 布雷斯格德尔的动机和影响

布雷斯格德尔的处女形象声誉与其表演价值相结合,为探析其对新女性主义发展的影响提供了更为全面的切入视角。首先,布雷斯格德尔的显著声誉对作曲家作品产生了日益增强的影响力,这推动了当时社会对女性本质的关注。例如,一些剧作家为她创作了戏剧角色和音乐。其次,她以独特的演唱与表演风格,深刻影响了观众对舞台角色的解读方向:布雷斯格德尔早期对处女形象的演绎,使观众深刻认识到,强奸并非激情失控下的偶然犯罪,而是男性主导权力结构下的过错行为^[5]。这两重影响在一定程度上共同助推了女性意识的觉醒与发展。因此,问题在于布雷斯格德尔是否具有主动传递这种女性意识形态的动机?

关于这一问题,一些学者发表了颇具启发性的研究成果,他们认为布雷斯格德尔通过将新兴女性意识具象化,将科学革命所树立起来的新兴女性形象融入到她的公众形象中,一方面树立道德的公众形象,另一方面在舞台上通过表演颠覆这种意识形态,这种强烈的反差对既定性别体

系构成的威胁,验证了新兴的女性意识形态。虽然布雷斯格德尔表面上顺应了父权制文化的女性理想,但是在一定程度上她也颠覆了这种刻板的女性形象,她塑造的多数角色都服务于新兴的性别意识形态。而正是布雷斯格德尔在舞台上的处女形象与其塑造的女性角色之间形成的颠覆性对比,对传统性别体系构成了挑战^[1]。他们通过分析布雷斯格德尔的影响力及其时代背景下的评论,为这一论点提供了有力佐证。

的确,不能排除布雷斯格德尔可能通过制造角色与公共形象的反差传达新兴女性意识的动机,然而关于她是否在塑造角色或者在歌曲演唱中融入了积极女性意识,显然无法从布雷斯格德尔产生的影响和同时代的评价中被证明。在“疯狂之歌”的演绎中,布雷斯格德尔的音乐表演推动了女性悲剧英雄舞台形象的建构,这一艺术实践看似与新兴女性意识的主张相契合。但一个不容忽视的背景事实是,“疯狂之歌”这一体裁的问世,正源于一场绑架风波。当时人们认为布雷斯格德尔的处女形象诱使了犯罪,使她受到一些抵制和恶名。也正是在职业生涯陷入低谷的阶段,布雷斯格德尔开启了自身的角色转型,而疯狂之歌这类极具突破性的表演,便成为她重塑个人声誉的关键契机。在扮演受到强奸威胁的角色时,她通过疯狂化的歌声传递自身的恐惧与痛苦,即让自己成为了一个“性奇观”,使得观众联系到之前的绑架事件,了解到女性在男性主导犯罪的事件中的无助,赢得观众的同情^[5]。因此通过她的表演实践去审视她所塑造的女性角色的动机,不难发现布雷斯格德尔希望通过疯狂之歌重塑名声的目的,正如谢丽尔·万科(Cheryl Wanko)在他论文中提到,这一时期的女演员是塑造自身明星形象的主理人,并非格鲁布街剧院和父权制剧场管理的受害者^[6]。换句话说,布雷斯格德尔在塑造自身名人文化方面拥有相当程度的自主权,她也深知在父权社会中,名声与大众认可对突破当时性别界限的重要性。因此,她首要任务是通过歌唱将这种抽象的情感体验具象化,与观众产生情感共鸣。至于布雷斯格德尔是否传递了新兴的女性主义积极理念,目前仍缺乏足够证据支持进一步论证。但不可否认,布雷斯格德尔可能蕴含这种创作动机,但是在音乐表演中这可能不是她的核心目的。

4 结语

本文以“疯狂之歌”为例,探讨了布雷斯格德尔通过疯狂夸张的演唱表演,在戏剧舞台上塑造悲剧女英雄形象的艺术路径,结果表明,布雷斯格德尔的演唱实践对戏剧舞台女性角色的塑造具有建构性意义。她的演唱动机不仅强化了角色塑造,更服务于观众的情感体验。本文对其演唱中所蕴含的新兴女性意识进行探讨,但尚缺乏有力证据支撑。尽管参考了部分现有研究成果,仍未能涵盖所有最新学术动态。值得注意的是,布雷斯格德尔的演唱能显著提升观众对女性角色的情感共鸣,这为新型女性气质的形成提供了助力。通过研究其作品中的音乐与性别元素,分析创作动机可更清晰地揭示 17-18 世纪女性气质的主流观念,这一领域亟待更深入、更全面的研究。

参考文献:

- [1] Peck, James. "Albion's 'Chaste Lucrece': Chastity, Resistance, and the Glorious Revolution in the Career of Anne Bracegirdle." *Theatre Survey* 45, no. 1 (2004): 89-113.
- [2] Serrano González, Raquel, and Laura Martínez-García. "How to Represent Female Identity on the Restoration Stage: Actresses (Self) Fashioning." *International Studies* 16, no. 1 (2014): 97-110.
- [3] Winkler, Amanda Eubanks. "'Our Friend Venus Performed to a Miracle': Anne Bracegirdle, John Eccles and Creativity." In *Concepts of Creativity in Seventeenth-Century England*, edited by Rebecca Herissone and Alan Howard, 255-80. Boydell & Brewer, 2013.
- [4] Youell, Amber. "Anne Bracegirdle On Fire: Historical and Contemporary Performance of a Seventeenth-Century Mad-Song." *Early Modern Women*, no. 4 (2009): 101-33.
- [5] Solomon, Diana. "From Infamy to Intimacy: Anne Bracegirdle's Mad Songs." *Restoration: Studies in English Literary Culture, 1660-1700* 35, no. 1 (2011): 1-20.
- [6] Wanko, Cheryl. "Celebrity Studies in the Long Eighteenth Century: An Interdisciplinary Overview." *Literature Compass* 8, no. 6 (2011): 351-62.