

“他”与“她”：《丹麦女孩》的性别角色塑造

李祖钰

(湖南大学, 湖南省、长沙市, 410000)

摘要: 影片《丹麦女孩》作为一部讲述 LGBT 话题的电影, 凭借其出色的性别角色塑造能力, 保证了边缘性故事的吸引力。一方面, 主人翁艾纳向往变成女性的复杂心理, 通过产生欲望、具备能力、实现目标和得到奖赏的四个叙事阶段得以流程展现; 另一方面, 影片从性别角色的反义、矛盾、蕴含关系出发, 不仅营造了极具观赏性的戏剧冲突点, 还塑造了一个又一个立体而饱满的人物角色, 使电影更具观赏性。

关键词: 《丹麦女孩》; 结构语义学; 性别角色

中图分类号: J9 **文献标识码:** A

自上映后,《丹麦女孩》就凭借独特的故事内容和强大的演员阵容自成话题。该片不仅入围了威尼斯电影节金狮奖和英国电影学院奖, 还让扮演格尔达的艾丽西亚·维坎德获得第 88 届奥斯卡金像奖最佳女配角的殊荣。可见, 优良的电影故事文本, 能给予演员更多的展示空间。

《丹麦女孩》改编自美国同名小说, 其故事来源于丹麦画家埃纳尔·韦格纳的真实经历。电影讲述的是一个男主角艾纳在他妻子格尔达的帮助下, 实现从男性变成女性愿望的故事。艾纳最初是一名内敛的男性风景画家, 而他的妻子格尔达则是一名擅长人物画的画家。在一次绘画过程中, 格尔达暂缺一女性模特。灵机一动的她就说服艾纳穿上女装, 临时救急。没想到这次画出的作品非常受欢迎, 与此同时, 也唤醒了艾纳内心的女性人格“莉莉”。但随着一次又一次沉醉在“莉莉”的女性角色中时, 艾纳开始厌恶自己的男性身份, 而且坚信“莉莉”才是真正的自己。而妻子格尔达经过起初的惊讶、后来的挣扎后, 开始理解艾纳, 并鼓励和支持丈夫艾纳彻彻底底地变成莉莉, 实现愿望。最后的故事结尾是, 艾纳虽摆脱了身上的男性特征, 却在第二次手术不久后死去。

一、从“他”到“她”：主人翁的跨性别之旅

作为一部讲述 LGBT 主题的电影,《丹麦女孩》需要着重处理主人翁的心境转变过程, 才能使观众对他边缘化的人生历程产生共鸣。所以, 这里将借用格雷马斯的施动者模式, 从产生欲望、具备能力、实现目标和得到奖赏的四个叙事阶段, 分析该电影文本是如何细腻而生动地讲述主人翁艾纳从心理到生理、由男至女的性别角色转变过程。

(一) 产生欲望：“她”的觉醒

虚拟的女性角色“莉莉”, 是艾纳的欲, 而沉醉其中, 是艾纳的望。正是这一欲望产生, 打破了艾纳原来平静而安稳的人生。影片中的艾纳与妻子相爱多年。有一天, 当艾纳被妻子格尔达要求去穿上女性服饰来代替未到场的女模特时, 他突然被女性丝质用品带来的触感深深吸引住了, 甚至有些享受此时假扮女性角色的体验。随后在一个艺术舞会上, 艾纳选择继续装扮虚拟的女性角色出席。这次, 他的女性形象——“莉莉”获得当场许多男士的侧目, 包括一名男性的爱慕。自此之后, 艾纳开始沉醉于扮演“莉莉”, 无法自拔, 并由此产生一个新念头: 成为一名女性。

艾纳内心的欲望, 指引着他从暂时假扮一个女性形象到渴望永远成为一位名副其实的女性角色。这时, 艾纳与生俱来的男性生理形象退而求其次成为一个外在躯壳, 而内心的角色

定位早已锁定于另一个性别角色——“莉莉”。

（二）具备能力：“她”的壮大

在实现愿望的道路上，艾纳离不开两个重要因素的支撑：妻子格尔达的支持和女性服饰，其中来自格尔达的支持是最为重要的。

在艾纳心中，妻子格尔达的地位举足轻重，她代表了关心与爱护。所以当他犹豫或担心时，格尔达给予的支持和帮助可以转化为艾纳继续走下去的希望和力量。当然，格尔达在面对丈夫的变化时，也经历了一番挣扎。她起初对艾纳扮演女人的行为十分震惊，甚至尝试过反抗这一现象，比如带他去接受所谓的物理治疗来医治这种心理。但当她慢慢了解到这就是艾纳内心所渴望的东西时，她开始选择妥协、理解并给予支持。而女性服饰则在外在缓解了艾纳拥有男性身份时的焦虑感，这些女性符号暂时赋予了他一个拥有女性外表的机会。

格尔达的理解和象征女性的服饰装扮，不断坚定着艾纳渴望成为一名女性的决心，壮大着内心“她”的比重。

（三）实现目标：“她”的落实

尽管拥有妻子的支持，但艾纳的形象还是矛盾的：一个具有男性生理特征的身体，搭配着一个典型女性的装扮，违和感十足。所以，只有当艾纳在生理状态上完全实现从男性转变为女性时，他的目标才算实现了。可以说，艾纳的两场生理手术是实现目标的最后一步。

第一次的手术让他抹除了身体上的男性特征，可以说通过生理上的阉割实现了心理的重生。这意味着，他在这次手术中去除了内心所厌恶的男性身份。而第二次手术则是更进一步地给艾纳一个女性阴道。尽管术后出血，情况并不乐观，但是艾纳却感觉到自己真正拥有了女性的所有生理特征。这种从无到有的改变将他心里的愿望落实，而“莉莉”也不再是一个名不副实的虚拟女性，而是变成了一个完完整整、现实存在的女人。

（四）获得奖赏：“她”的存在

当艾纳完成第一次手术之后，他获得了在社会上扮演女性角色“莉莉”而不被质疑或被讥讽的机会。在故事的后半段，他甚至在百货店成为一名专为富人售卖香水的女性推销员，无论是女性同事还是顾客都对“莉莉”赞赏有加。艾纳，也即莉莉，获得了来自他想融入的女性群体的认同。这给予艾纳一种强烈的心里归属感。而真正意义上消解了艾纳对自身的怀疑和否定，是在第二次手术之后。他在术后醒来所说的第一句话就是“我是完整的自己了”。这说明第二次手术让他彻彻底底地认定自己已经变成了一位名副其实的女性。

尽管最后艾纳还是因第二次手术失败而离世，但是他却在一步步靠近目标的过程中，享受着由“莉莉”这个身份带来的美好。艾纳存在过，莉莉也存在过。

二、“他”与“她”的交错：在关系中塑造性别角色

将影片《丹麦女孩》的文本内容通过符号化解读，可以发现两种阐释性别形象的角度——与生俱来的两性生理特征和传统观念下的两性刻板印象，并由此产生了四个意义单位，即，由生理决定的男女身份和由刻板印象产生的传统男女特质。该电影通过三种关系的架构，生动而形象地塑造了几个重要而典型的性别角色，从而使故事情节更加具有张力，也给予演员更多的表演细节让角色更加的立体。

（一）反义关系——男性身份与传统女性特质

艾纳的男性身份与其扮演“莉莉”所用的女性装束格格不入，形成了一种对立关系。他在生理上是一名完完整整的男性，但是却向往女装、高跟鞋、化妆等这些具有标准传统女性特质的元素。尤其在后来，艾纳忍受不了内心的欲望，跑到了偷窥秀去模仿女模特妩媚的姿态。然而，这种身份与行为举止的矛盾性在当时的社会文化背景中必然会招惹旁人的非议。

就连妻子格尔达，在一开始也不能接受这一情况。她尝试带着艾纳去看各种医生。而艾纳则被那些不理解的医生诊治为内分泌失调、同性恋、精神病或发疯。

这里要尤为提到在影片中虽未出面、但代表绝对男性身份的符号，即艾纳的父亲。在艾纳心里，父亲一直都是一个绝对男性权威的象征。当艾纳小时候穿着祖母的围裙，被好友汉斯觉得可爱而情不自禁亲了一下时，目睹这一幕的父亲就毫不犹豫地将汉斯打出家门。这一记忆一直深藏于艾纳的潜意识。作为传统伦理象征的父亲，用直接而暴力的言行向艾纳演示了男性身份和传统女性特质的二元对立，并暂时压制住了艾纳的女性心理。

最后，也正是由于生理和心理上的不相容，艾纳才会选择做变性手术，试图以一个女性身份来名正言顺地拥有女性妆容和女性的姿态。

（二）矛盾关系——男性与女性身份、传统男性与女性特质

电影中的男性身份和女性身份是一种二元对立的关系，这使随之而来的传统性别特质也拥有了对立性。在艾纳的女性心理没有被唤醒时，无论他是如何的不善言谈，都会因为其高超的绘画水平而受人欢迎。从里到外，艾纳都符合主流社会对男性身份的要求，并没有违和感。而当艾纳开始渴望成为一名女性时，这一切都混乱了：他不再绘画、不再与妻子亲热。也就是说，当艾纳越过了男性身份与女性身份对立的界线时，矛盾冲突就开始爆发了。这里需要提到的一点是，在故事的背景年代里，绘画是笼罩在男权语境下的艺术领域。所以当艾纳开始转向女性身份时，他舍弃了风景绘画，抛下了这个符合男性身份的行为，转而去当百货店的香水售货员，以正式宣告两性身份的转换。

而且，影片中所有出场的男女形象都符合典型的传统性别特质。男女形象从穿着、行为举止、性格特点，到工作性质的差异性是非常明显的。这都是为了要突出两者的对立关系。所以，当传统的男女性别特质同时出现在艾纳身上时，这种混乱而矛盾的状态就带来戏剧冲突点。即使艾纳依旧穿着男性服饰走在大街上，但是在肢体行为上已经女性化。所以在影片中，这种将传统男女特质杂糅在一起而产生的不协调性，就使艾纳遭受了代表传统陈旧观念的街头混混的调戏与攻击。

（三）蕴含关系——传统男性特质与男性身份、传统女性特质与女性身份

男性身份的出现离不开传统男性特质的表现，而女性身份的出现也需要传统女性特质的解释说明。在电影《丹麦女孩》中，这一点体现的淋漓尽致。格尔达的好友乌拉是一名芭蕾舞演员，时而优雅，时而华丽，肢体语言永远带着些许风情的味道。而艾纳的好友汉斯则符合传统男性特质的所有特点：性格深沉、身材魁梧、衣着简约。而艾纳从影片一开始就显示出一点不同：他内敛、身形纤瘦、手指细长。这些细节就展现出他与传统男性特质的不融合性，给观众营造了一个不是那么典型的男性形象，而这也给后来艾纳的转变埋下伏笔。

值得一提的是，尽管格尔达的人物刻画基本符合传统女性的形象特质，但是她在此之上也添加了一点不同的特质：大胆与开放。当时的传统社会环境要求女性与男性需要避讳独处，而人像画家需要与模特有一段独处时间，所以他们一般都是男性。而格尔达，作为一名女性画家，则毫不避讳地邀请男士作为模特。她的现代气息和爽朗而外向的性格，也使格尔达后来要求艾纳临时扮演女模特并支持其变性的举动，更具有说服力。

三、丹麦女孩：艾纳与格尔达

《丹麦女孩》通过人物角色的塑造和复杂角色关系的呈现，将“女孩”这一词的指代对象分成了两个人——“莉莉”和格尔达。她们都为了内心所重视的事物而坚强着：“莉莉”为了落实真正的女性身份，而格尔达则是为了心爱的丈夫艾纳。也正因为两者紧紧相连的命运，才使故事呈现出如此强大的感染力，令人为之动容。

另外，影片还鲜明地构建了男主角艾纳内心的两个性别形象——“他”与“她”。“他”特指前半部分拥有男性身份的主人翁艾纳，内敛而话少、拥有成功的事业和相爱多年的妻子，而“她”则代指艾纳内心渴望并最后实现的女性角色“莉莉”。随着故事情节的深入，两种性别形象的穿插以及配角人物的互动反应都营造了一种矛盾冲突感，这将艾纳内心的彷徨、纠结、渴望表现得淋漓尽致，同时也使艾纳这个人物形象更加饱满。

参考文献

- [1] 赵毅衡：《广义叙事学》[M]，四川大学出版社，2013年12月版
[2] 侯薇：《浅析符号学分析在影像意义解读中的应用——以短片〈人质〉为例》[J]，《当代电影》，2012年第4期
[3] 林玉恒：《一阵“风声”引发无数鹤唳“风声”背后的符号矩阵》[J]，《电影评介》，2010年第21期
[4] 任义：《电影符号学视域下解读〈被解救的姜戈〉》[J]，《电影文学》，2015年第5期

He or She : the Gender Roles Shaping of The Danish Girl

Lizuyu

(Hunan University, Changsha/Hunan, 410000)

Abstract: The film "The Danish Girl", as a story about LGBT topics, has an excellent gender role shaping ability that ensures the attraction of this kind of story . On the one hand, due to the idea of becoming a woman, the hero Einar has the complex mental activity which is shown by four narratives--arousing desires、having the capacity、achieving goals、being rewarded.On the another hand, the film not only has a highly ornamental drama conflict, but also creates many full,three-dimensional characters to make the film more ornamental from the antisense, contradictory and implied Relationship of the gender role.

Keywords: The Danish girl; Structural Semantics; gender roles

作者简介:李祖钰(1993-)、女、湖北武汉人、湖南大学新闻传播与影视艺术学院15级在读研究生、广告传播方向