

《玫瑰的故事》女性形象塑造探析

迪达尔·沙先巴依，席亚灵

伊犁师范大学融媒体中心，新疆 伊宁 835500

DOI:10.61369/HASS.2025050008

摘 要： 本研究选取电视剧《玫瑰的故事》作为对象，着重关注剧中女性形象的塑造方法以及其蕴含的社会文化意义，全面深入地剖析剧中黄亦玫、苏更生、关芝芝等女性角色的塑造手法，细致剖析她们在色彩与光影、场景布局与构图、人物造型与服饰方面的创新实践。这部剧突破传统性别刻板印象，塑造出了兼备独立精神和情感深度的现代女性形象，指出女性自我意识觉醒和社会角色重构之间的联系，呈现女性在职场、家庭以及情感中的成长困境与突破，丰富了国产剧女性形象的内涵。

关 键 词： 《玫瑰的故事》；女性形象；艺术手法

Analysis of the Shaping of Female Images in "The Story of the Rose"

Didar · Shaxianbayi, Xi Yaling

Research Center for Media Convergence Development, Yili Normal University, Yining, Xinjiang 835500

Abstract： This study selects the TV drama "The Story of the Rose" as the subject, focusing on the methods of shaping female characters in the drama and the social and cultural significance they carry. It comprehensively and deeply analyzes the shaping techniques of female characters such as Huang Yimei, Su Gengsheng, and Guan Zhizhi in the drama, and meticulously examines their innovative practices in terms of color and light and shadow, scene layout and composition, character styling and clothing. This drama breaks through traditional gender stereotypes, creating modern female images that possess both independent spirit and emotional depth. It points out the connection between the awakening of women's self-awareness and the reconstruction of their social roles, presenting the growth predicaments and breakthroughs of women in the workplace, family and emotions, and enriching the connotation of female images in domestic dramas.

Keywords： "The Story of the Rose"; female image; artistic technique

引言

当今全球化以及信息化的浪潮席卷之下，社会结构以及文化价值观发生了巨大的变化，这促使性别平等这一议题得到了更为广泛的讨论。电视剧《玫瑰的故事》依靠对现代都市女性的深入刻画，成为了一部现象级的作品，这部剧借助对黄亦玫、苏更生、关芝芝等角色进行多维度的塑造，呈现了女性在事业、情感以及及家庭方面的成长历程，引发了社会对于女性议题的广泛共鸣。

《玫瑰的故事》凭借高收视率以及话题热度，位居腾讯视频影响力首位，它借助艺术化叙事手法，传递出女性自强不息的精神内核，剧中角色突破传统二元对立框架，以独立且理性的姿态直面困境，映射出当代女性在传统与现代交织状况下的自我探索。

一、《玫瑰的故事》中女性形象的塑造

《玫瑰的故事》借助对于黄亦玫、苏更生以及关芝芝这三位核心女性角色的塑造，呈现出了现代都市女性在情感方面、事业领域以及自我成长进程中的多种不同面貌。她们各自所有的性格特质以及做出的人生选择，反映出当代女性在传统与现代相互交织的环境下所拥有的生存智慧以及精神力量。

黄亦玫在《玫瑰的故事》中是一个典型的“情感至上”者，她早期对爱情的全身心投入，既是对传统女性“爱情即宿命”叙事的延续，也隐含着对现代女性情感自主权的张扬。当婚姻关系陷入精神控制，她的“果断告别”行为构成了对性别权力结构的

挑战，剧集以视觉符号强化其打破“婚姻神圣化”神话的勇气。

苏更生是一位极具理性与洞察力的女性角色，“人间清醒”是对她最为精准的概括。人们的认知会影响其行为和情绪，苏更生“预演分离”的行为模式，正是源于她深知人与人之间的关系充满变数，爱情并非生活的全部，过度投入情感可能会让自己陷入痛苦的深渊。其呈现出的“人间清醒”，在感情层面有所体现，更延伸至她生活的各个不同领域。尤其在职场里实现了稳步晋升，为当代女性提供了一个在情感以及生活方面保持理智的典型示例^[1]。

关芝芝于剧中遭遇多次感情方面的失败状况，一度深陷痛苦的困境之中，然而她并未受到往昔经历的羁绊束缚，而是彰显出了可及时止损的勇气，借由与过去挥手作别成功达成了自我救赎的目的。

三位女性角色凭借各自不同的情感态度以及人生选择，共同搭建起了《玫瑰的故事》里女性形象的丰富多样性，黄亦玫有着“告别新生”的经历，苏更生呈现出“清醒预判”的特质，关芝芝实现了“止损救赎”，这冲破了传统性别框架里的刻板印象，还借助影视叙事传达出女性在情感与事业方面的主体性。

二、《玫瑰的故事》女性形象塑造的艺术手法

电视剧《玫瑰的故事》借助精心设计的视觉元素，使角色性格、情感以及价值观可得到立体呈现。此部分从影视制作所运用的视觉语言着手，融合美学理论，剖析剧中人物造型、色彩光影以及场景构图的叙事功能，阐明其怎样服务于女性形象的塑造工作。

（一）画面色彩与光影：渲染女性角色的情感世界

根据色彩心理学理论，暖色调比如红色、橙色等，一般会与激情、温暖以及活力联系在一起，而冷色调像蓝色、灰色等，则意味着冷静、疏离或者忧郁。在这部剧中，黄亦玫的情感发展轨迹借助色彩与光影的变化实现了具象化呈现：处于热恋期时，大多时候身处粉色与橙色营造出的暖光环境里，像是夕阳下的咖啡馆或者摆满鲜花的客厅，这样的场景烘托出浪漫的氛围，自然光的运用，使她的面部表情更加清晰，充分呈现出她内心的喜悦之情，强化了她“为爱而生”的理想主义特质。而当感情出现破裂的时候，画面转而采用灰蓝色调，比如阴雨天的街道或者冷色调的卧室，光线会变得暗淡，阴影加重，提高了画面的压抑感，暗示出她内心从炽热到疏离的情感落差。

苏更生是一个理智且独立的女性，她的画面色彩相对较为沉稳，以深色为主，光影的处理也比较简洁，这体现出她冷静、理性的性格特征；关芝芝经历了多次感情挫折，她的画面色彩在不同阶段有明显变化，前期运用阴郁的蓝灰色调来表现她的痛苦与迷茫，随着她的成长和觉醒，色彩逐渐过渡到明亮的金黄色调，光影也变得日益柔和，配合逆光镜头凸显其轮廓的坚韧感，暗示女性从“被观看”到“自我定义”的主体性转变。此外，剧中女性角色在关键决策时刻常被置于单一光源中心（如窗前或聚光灯下），通过光影聚焦强化其主体地位，使得女性角色通过视觉语言获得叙事主动权。

（二）场景布局与构图：凸显女性角色的主体地位

法国学者米歇尔·福柯在《另类空间》中提出，空间不仅是物理存在，更是权力关系的表征载体，影视场景通过空间布局与视觉符号的编码，能够建构角色的社会身份与主体地位^[2]。在《玫瑰的故事》中，导演通过精心设计的场景空间与构图策略，将女性角色置于视觉权力的核心，实现了对传统性别凝视的颠覆。例如，在女性角色的重要决策场景或情感转折点，导演会将画面聚焦在她们身上，通过精心选择的拍摄角度和构图方式，使女性角色成为视觉中心。以黄亦玫的情感抉择场景为例，剧中多次运用封闭式构图强化其主体性。当她决定结束与庄国栋的婚姻时，场景设置在简洁的现代公寓内，画面采用对称式构图，黄亦玫端坐于落地窗前的单人沙发，占据画面黄金分割点，而庄国栋仅以模糊背影出现在画面边缘。这种构图手法通过空间占位差异，隐喻女性在情感关系中的主导权。阳光从窗外斜射入室，在黄亦玫周

身形成明暗交错的菱形光斑，既象征其内心矛盾，又通过高光区聚焦凸显其作为决策主体的地位。

不同女性角色所处的场景布局以及构图方式，同样可呈现出她们各自的个性特征，苏更生作为理智且有独立精神的女性，她所出现的场景大多时候呈现出简洁大方的状态，布局十分合理，从中可体现出她的冷静以及有条不紊的行事风格，至于关芝芝，其场景更为丰富多彩，洋溢着浓郁的生活气息，这与其热情、直率的性格相互呼应，彰显出她对生活的热爱以及对自我的追求。黄亦玫在和爱人相处的美好时光里，场景大多时候是色彩鲜艳的花园或者浪漫的海边，经过精心的布局以及构图，呈现出了她爱情的甜蜜与幸福。

这些场景设计有叙事功能，还构成了罗兰·巴特所说的“含蓄意指系统”：借助空间符号的能指，比如构图、色彩、道具等，与所指，也就是女性主体意识之间的关联，达成意识形态的隐蔽传递。《玫瑰的故事》正是凭借场景美学的创新，促使女性角色突破“被观看”的客体地位，在视觉权力的重新构建过程中，实现从“在场”到“主宰”的转变。

（三）人物造型与服饰：映射女性角色性格

人物造型以及服饰是塑造角色身份和性格的关键视觉语言。例如《甄嬛传》中，服饰风格从最初的繁复向着简约不断演变，呈现出角色从宫廷依附者转变为权力掌控者的心理变化过程；《泰坦尼克号》中，露丝从穿着华丽的贵族服饰转变为简约的平民服装，借此隐喻了她从物质依附迈向精神独立的成长路径。再看《玫瑰的故事》，同样借助服饰符号的不同设计，准确地映射出了三位女性角色的性格特点以及成长轨迹。

黄亦玫作为“为爱而生”的理想主义者，其服饰风格以高饱和度和色彩（如玫红、亮黄）与不规则剪裁为主，剧中多次出现飘逸长裙与夸张配饰，既呼应了她浪漫奔放的性格，也暗示其对爱情理想化的追求。这一设计与《泰坦尼克号》中服饰象征角色觉醒的手法极为相似，但更强调现代都市女性的个性化表达。与之形成鲜明对比的是苏更生，其造型以深色系（藏蓝、墨绿）与利落西装为主，服饰线条简洁、面料硬挺，如剧中职场场景中她常着修身套装搭配金属配饰，既凸显其理性克制的性格，又暗喻其对情感风险的防御姿态。

关芝芝的服饰变化则更具动态性，初期感情受挫时，她多穿宽松灰调衣物，暗示其自我价值的迷失；而在自我救赎阶段，服饰逐渐转为亮色（如浅粉、米白）与修身款式，配以精致妆容，视觉化呈现其从“依附者”到“独立个体”的身份重构，通过现代时装元素创新了符号表达，使观众直观感知角色蜕变。

《玫瑰的故事》通过造型与服饰符号的本土化创新，既吸收了经典影视的叙事智慧，又以现代审美重构了女性形象，使角色性格与成长轨迹更具说服力与感染力。

三、《玫瑰的故事》中女性形象塑造的文化意义

（一）传统文化内涵的传承与创新

《玫瑰的故事》对于女性形象的塑造既传承了中国传统文化

当中的部分价值观，又融入了现代社会的观念与价值。剧中女性角色在遭遇挫折时所呈现出的坚韧、勇敢以及独立，与中国传统文化里对女性“柔中带刚”的期望相契合，这种价值观的传承在黄亦玫、苏更生以及关芝芝等角色身上均有体现。

这些女性角色并非仅局限于传统家庭角色，在事业、爱情以及家庭方面均有自身的追求和选择。她们重视自我意识的意义，追求自我价值得以实现，激励人们面对困难和挑战时不放弃追求自我成长的契机，这种现代观念的融入，给传统文化注入了新活力，让女性形象更契合现代社会的发展需求。例如，剧中对于离婚态度的处理，着重说明离婚并非意味着人生的失败，而是关系的一种结束形式，从中体现出了现代社会里婚姻观念所发生的变化。

（二）社会观念的推动与变革

《玫瑰的故事》借助对女性角色的全方位立体塑造以及大众媒介所产生的传播效应，对社会性别观念的发展与变化起到推动作用。剧中的女性形象突破了传统二元对立的性别框架，凭借职业成就以及情感自主重新界定了女性价值，比如黄亦玫在艺术领域所取得的成功并非依靠男性的庇护，而是凭借自身的专业能力获得了社会的认可，其角色塑造直接对“女性需依附男性来实现价值”这一刻板印象发起了挑战。剧中在职场竞争场景里采用的快节奏剪辑以及中性化色调，强化了女性角色的专业性与独立性，从视听层面瓦解了性别偏见。

另外，该剧通过群像叙事的方式，生动地呈现出女性社会角色的丰富多样性。白晓荷对科研事业的执着追求，关芝芝从感情困境中实现自我救赎并投身商业领域的历程，通过平行蒙太奇手法，将女性在学术、商业、家庭等诸多领域的多重可能性一一展现在观众眼前。借助大众传媒的广泛传播，这些丰富多样的女性角色形象得以深入到社会的各个层面，促使公众逐渐接受并认可女性角色的多样性，为女性在不同领域的发展创造了更为宽松的社会环境。

（三）女性自我认知与成长的启示

《玫瑰的故事》凭借细腻的情感呈现、鲜活的角色刻画以及精巧的叙事方式，把诸多故事呈现给观众，清晰映照出当代女性于复杂社会环境里的自我认知以及成长历程，为众多女性观众给

予了深刻且颇具价值的启示。剧中三位女性角色有着不一样的经历，但都呈现出女性在应对感情、事业以及生活挑战时所采用的多种应对策略，这些故事充分反映出，在传统观念和现代观念相互交织的当前形势下，女性面临着不少困境，不过也有着无限的成长潜力。她们的经历不只是个体的成长故事，还有广泛的社会意义，代表着当代女性在追寻自我认知以及成长进程中的持续努力。

女性观众于剧中寻得共鸣与力量，被鼓舞着在现实生活里勇敢直面困难，不惧怕挫折，学会从失败中获取经验，以更为积极、理性且坚韧的姿态去追逐自我成长。这部剧还倡导社会为女性营造更为公平、包容的环境，让女性在实现自我价值的进程中可更为顺利，唯有社会给予女性充分的支持与尊重，女性方可发挥自身潜能，达成全面发展，推动社会朝着更为平等、和谐的方向前行。

四、结束语

本研究仔细分析了电视剧《玫瑰的故事》里女性形象的塑造，以黄亦玫、苏更生以及关芝芝等角色为核心，呈现出现代都市女性在爱情、事业以及家庭方面的多样经历以及成长变化。在艺术表现这一方面，借助人物造型、色彩光影以及场景构图等元素来呈现角色的性格与情感。从文化、社会以及女性自身发展的视角出发，这部剧有着重大意义。于文化层面而言，它传承了中国传统文化里对女性“柔中带刚”的价值期望，还融入现代观念，创新了情感表达的方式，给传统文化注入了新的活力，在社会方面，它打破了传统性别框架，推动了社会性别观念的变革，使得大众能更全面地认识女性角色的多样，对于女性自身来讲，剧中角色的成长经历为女性提供了自我反思与成长的借鉴，激励她们勇敢去面对生活挑战。然而本研究仍存在拓展空间，未来可从不同文化背景下该剧的传播接受状况以及女性形象的新变化等方面展开研究，为女性形象塑造与女性权益保障提供更多支持，《玫瑰的故事》为影视创作和女性形象研究提供了关键参考，期望能推动更多人关注女性议题，促进社会公平正义。

参考文献

[1] 李敏，曹军. 一本书读懂色彩心理学 [M]. 北京：北京联合出版公司，2016.

[2] [法] 米歇尔·福柯. 不同的空间 [J]. 周宪，译. // [法] 福柯，哈贝马斯，布尔迪厄，等. 激进的美学锋芒 [M]. 北京：中国人民大学出版社，2003:19-28.