

梦人情中，炽热追爱

——论《牡丹亭》与《仲夏夜之梦》的异同

张婷

兰州交通大学, 中国·甘肃 兰州 730000

【摘要】《牡丹亭》与《仲夏夜之梦》都采用“梦”的独特形式使梦幻与现实相交, 表现了爱情自由和个性解放的鲜明主题。论文从“梦”的形式、主题、语言风格和爱情观等方面出发, 探讨了这两部作品的共性和不同之处。

【关键词】《牡丹亭》; 《仲夏夜之梦》; 爱情观

汤显祖, 有着“东方的莎士比亚”之称, 他所创作的《牡丹亭》毋庸置疑是“临川四梦”中最具浪漫主义色彩的一部作品。“情不知所起, 一往而情深”是对杜丽娘和柳梦梅爱情最深刻的诠释。莎士比亚的悲剧是绚烂的烟火泯灭在夜空中的悲痛, 他的喜剧《仲夏夜之梦》, 虽不常被人提起, 却总能使人沉迷于那如梦如幻的世界。这两位戏剧大师虽在不同的背景里进行创作, 却对人性解放有着共同的追求, 这也从一定程度上反应出了人类在认识发展历程上的共性。

《牡丹亭》与《仲夏夜之梦》这两部诞生于不同文化背景下的浪漫爱情剧, 都采用“梦”的形式来冲破封建婚姻思想的束缚, 追求爱情自由和个性解放。虽然有着相似的艺术审美和爱情追求, 但是在语言风格、爱情观等方面也具有各自的特性。

1 共性的探析

1.1 共同的写作形式: 梦境与现实相映

弗洛伊德曾以性欲望的潜意识活动的角度指出“梦是欲望的满足, 绝不是偶然形成的联想”^[1]。汤显祖的《牡丹亭》和莎翁的《仲夏夜之梦》都将梦境穿插在故事情节中, 与现实相映, 具有浪漫主义色彩。

《牡丹亭》的创作是“因情成梦, 因梦成戏”, 梦是情的反映, 梦也是杜丽娘和柳梦梅爱情的关键所在。《惊梦》一折中, 从杜丽娘游园写起, 以[山坡羊]一曲, 描写了她由景生情便倾吐埋葬于内心深处的情感。之后, 她在梦中游园与柳梦梅相遇, 两人在芍药栏处、牡丹亭畔幽会, 难舍难分, 最后却因为杜母的到来打破了梦境, 甚至遭到了“女孩儿只合香闺坐”的训诫。杜丽娘的梦境是现实世界的升华, 她的爱情是超越于生死之上的, 而她的殉情则是如梦如醉的初醒。汤显祖通过这一梦一醒的情节构造, 表现出理想与现实、情与理的冲突。

《仲夏夜之梦》是从现实世界里赫米娅的爱情受到她的父亲伊吉斯的阻挠开始的。其后, 在有着仙女和精灵的郊外森林中, 两对年轻男女进入梦境, 因为被迫沾上仙花汁造成了他们四人感情的错位。这种错位构成了这部喜剧的核心, 使得全剧产生了梦幻之境, 具有浓厚的浪漫主义色彩。

这两部剧作中, 都采用一实一幻的写法将梦境与现实交相辉映, 来显示理想与现实的激烈矛盾, 在不失浪漫的艺术特色下彰显出对爱情自由的炽热追求。

1.2 共同的女性形象: 为爱执着反抗

《牡丹亭》中的杜丽娘和《仲夏夜之梦》中的赫米娅都是剧中的女主人公, 她们虽然身处不同的国度, 但是对爱情的向往和追求都有着相似之处。

杜丽娘出身于封建社会的官宦人家, 她温文尔雅, 知书达礼。在游园中与柳梦梅的相遇唤醒了她对爱情的渴望, 不禁唱出“原来姹紫嫣红开遍, 似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天, 赏心乐事谁家院!”^[2]的感叹。梦醒之后, 却陷入了相思的苦痛, 茶饭不思, 病入膏肓, 香消玉殒。杜丽娘不顾一切地用死摆脱了现实的束缚, 执着地追求着虚幻却又真挚的爱情。

《仲夏夜之梦》中的赫米娅虽然没有杜丽娘那般温婉聪慧, 但是却与杜丽娘一样勇敢追求自由的爱情。赫米娅是倔强、刚毅的, 她敢于直面来自于父亲伊吉斯的压迫。在父亲将她嫁给狄米特律斯时, 她毅然决然地与拉山德私奔。莎士比亚所描写的勇敢大胆的赫米娅, 是人文思想影响下成长起来的敢于追求自由爱情的女性形象。

杜丽娘与赫米娅, 虽然她们所处不同的国度, 性格也不尽相同, 但是她们却用自己的方式炽热地追求坚贞的爱情, 勇敢地反抗封建世俗伦理。

1.3 共同的主题: 追求个性解放和爱情自由

《牡丹亭》和《仲夏夜之梦》作为出现于十六世纪末的浪漫爱情剧作, 自始至终都贯穿着深刻的主题: 追求爱情婚姻自由, 个性解放。它们都以梦渲染浪漫的氛围, 贴切地将梦幻和现实相结合, 用独特的艺术手法描绘了一个对自由爱情的向往, 并能勇敢地冲破封建伦理的束缚, 渴望个性解放的女主人公形象。

汤显祖身处的明朝是正统思想程朱理学发展繁盛的时期, “存天理, 灭人欲”, 一步步地扼杀着人性和情感。汤显祖崇尚当时被封建正统视为洪水猛兽的李贽, 他抨击官场的黑暗、政治的腐败, 追求个性的解放。他的“至情论”是其所创作的“临川四梦”的理论依据, 他希望能至情悟人、戏曲救世。“生者可以死, 死者可以生。生而不可与死, 死而不可复生者, 皆非情之至也。”^[2]杜丽娘追求的理想爱情只能在梦里实现, 却又因相思郁郁而终。柳梦梅借宿梅花观中与杜丽娘幽会, 在开棺还魂后二人终成眷属。汤显祖正是通过“梦而死”、“死而生”的梦幻之境表现了理想和现实的矛盾。

文艺复兴时期所提倡的人文思想为莎士比亚的戏剧创作提供了思想的土壤。他创作的《仲夏夜之梦》虽不似悲剧《罗密欧与朱丽叶》那般富有激情, 有着死同眠的悲壮爱情, 却具有浓郁的传奇色彩。剧中封建婚姻与爱情自由之间尖锐的矛盾冲突, 让故事情节发展得更为戏剧性。赫米娅的父亲伊吉斯因为赫米娅违背他的意愿, 就用当时严酷的法律处置女儿, 在他反驳拉山德时说: “她是我的, 我要把我在她身上的一切权利都授给狄米特律斯。”^[3]这样的父权专制阻碍着赫米娅追求自由的爱情, 她与拉山德逃离

父亲的束缚,勇敢坚定地追求爱情自由和个性的平等。

即使被“存天理,灭人欲”压制了人性的杜丽娘,却依旧能在炽热的爱情面前坚定地反抗束缚爱情自由的枷锁。即使被父权专制和残酷的律法压迫的赫米娅,却果敢地冲破现实的牢笼追求与拉山德炽热的爱情。不同的国度里,汤显祖和莎士比亚都在用自己的笔触抒发着对个性解放和爱情自由的深刻主题。他们都表现出了在所处时代里,反抗压迫,追求自由的追求,也反映出了新一代文人自我意识的觉醒。

梦与现实的交相辉映反映出那个时代,人类思想都受到压迫,在现实社会中得不到解放,而只能求助于梦境;共同的女性形象和主题,反映出那个时代,不同国度里,女性都受到封建思想的束缚,他们渴望自由的婚姻,也亟待解救,这是对文人思想的压迫,也是对大众行为的束缚。

2 差异的探析

2.1 内容结构的不同

《牡丹亭》中以“游园惊梦”一折展开了杜丽娘与柳梦梅爱情的邂逅,通过“一梦一醒”描写了现实与梦幻的矛盾;而《仲夏夜之梦》以森林的幻境描绘出两对年轻男女感情的错位,通过一实一幻的独特写法与传奇的浪漫色彩表现理性与现实的激烈冲突。

《牡丹亭》在内容方面叙事性强,在表现形式上借用“梦”的嵌入方式。《惊梦》一折中,杜丽娘在梦中与柳梦梅相爱,这一出可以说是整部作品的关键所在,推动了故事情节的发展。杜丽娘梦醒后,时常发出“生生死死随人愿,便酸酸楚楚无人怨”^[2]的伤叹,最后带着对梦中爱人的思念郁郁而终。而当柳梦梅在梅花观的梦境中与杜丽娘再次相遇,将故事发展推向高潮,情节波澜起伏,以“梦”为故事线索,让这部作品更具神奇色彩。

《仲夏夜之梦》不同于《牡丹亭》的跌宕起伏,反而有着西方戏剧结构严谨的特色,在故事情节上也相对舒缓,通过森林梦境构成了“戏中戏”的戏剧效果。作品中对梦境的嵌入使得作品发生激烈的变化,两对年轻男女感情的错位让故事情节颇具戏剧效果,使读者啼笑皆非。不同于莎士比亚所作的四大悲剧,《仲夏夜之梦》的女主人公爱情中有喜有悲,对于完美结局的处理,使得整部作品显得轻快自然。

2.2 语言风格不同

不同于诗歌、小说的语言风格,戏剧的语言更贴近于生活。犹如《牡丹亭》的华美艳丽、细腻生动;又如同《仲夏夜之梦》里的幽默轻快和浪漫。

《牡丹亭》在《惊梦》一折以浓墨重彩的笔调描绘了大量的自然景物,语言细腻华美。[皂罗袍]中“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井残垣。……云霞翠轩、雨丝风片、烟波画船,锦屏人忒看的这韶光贱!”^[2]一句,将满园的“姹紫嫣红”与“断井残垣”进行鲜明的对比,就如同杜丽娘渴望美好的爱情却不得不与封建礼教的枷锁作斗争。对于杜丽娘的心理描写,汤显祖在语言的创作上也极尽细腻。[醉扶归]中“你道翠生生出落的裙衫儿茜,艳晶晶花簪八宝镇。……踏草怕泥新绣袜,惜花疼煞小金铃”^[2]一句将杜丽娘自怜自哀的神情表现得淋漓尽致。“不到园林,怎知春色如许?”抒发了她在深闺

多年的寂寞心声。

在《仲夏夜之梦》中,莎士比亚巧妙地将梦境与现实相互融合,在故事情节的发展上,以幽默轻快的语言风格彰显喜剧的特色。在剧中运用了大量的歌唱和独白,拉近了作品与读者的距离,让读者感受人物的内心世界。其次,作者常用暗喻。如:莎士比亚用凋零的玫瑰比喻拉山德和赫米娅苍白的脸颊,将二人的爱情塑造得更加动人。第三,富有浪漫主义色彩。剧中,两对年轻男女在森林因为沾上仙花汁而进入梦境,一段啼笑皆非的感情错位,不仅让作品更具喜剧特色,而且无意的梦境将故事的发展笼罩了一层神秘的面纱,使爱情既炽热真挚又浪漫。

2.3 作者的爱情观不同

杜丽娘和赫米娅的爱情历程有着一定程度的共性。杜丽娘的爱情是忠贞的,她向往自由的爱情,也曾勇敢地冲破牢笼追求属于自己的爱情。赫米娅在果决地选择与拉山德私奔后最终收获了炽热的爱情。但汤显祖与莎士比亚所创作的爱情观念却有着各自的独特性。

《牡丹亭》中杜丽娘在梦中游园时与柳梦梅相爱,但在现实却因“存天理,灭人欲”而受到父母的训诫,她饱受相思之苦后郁郁而终。即使在梅花观中又一次的入梦,仍旧离不开“还魂”。汤显祖构建了一个中式的“大团圆”结局,却仍要依靠梦境和鬼神。汤显祖的戏剧尝试将爱情与仕途做到平衡,深受儒家正统思想和程朱理学的影响,使得爱情的抗争之路多了妥协,即使杜丽娘还魂后,却仍要受到“父母之命,媒妁之言”的教化,可见他仍未真正摆脱封建思想的枷锁。因此,《牡丹亭》的创作显示了汤显祖面对残酷现实的妥协性。

莎士比亚创作的《仲夏夜之梦》在爱情观方面有着乐观性。当赫米娅的爱情受到父亲伊吉斯的阻隔,使她遭受严酷的责罚时,她勇敢地选择与拉山德私奔,用自己的方式与绝对父权下的统治思想进行抗争。莎士比亚运用梦境是为了增添喜剧特色,而非对现实的妥协,他描写赫米娅与拉山德的私奔则是乐观性的体现。西方文艺复兴时期的人文思想是莎士比亚创作爱情的土壤,面对封建伦理道德的束缚,他用乐观的态度进行反抗,深刻体现他创作中追求个性解放的主题。

3 结语

汤显祖的《牡丹亭》和莎士比亚的《仲夏夜之梦》构建了两个不同的爱情世界,他们塑造的杜丽娘和赫米娅都渴望炽热的爱情,当她们的爱情囚禁在封建礼教的牢笼时,她们热情勇敢地冲破世俗的阻隔追求自由的爱情。汤显祖和莎士比亚都赞颂真挚自由的爱情,批判封建伦理道德的压迫,追求个性解放。

参考文献:

- [1] (奥)西格蒙德·弗洛伊德 著;马晓佳 译.梦的解析[M].吉林:时代文艺出版社,2019.
- [2] 汤显祖著;蔺文锐评.牡丹亭[M].北京:中华书局,2016.
- [3] (英)威廉·莎士比亚著;朱生豪译.仲夏夜之梦[M].江苏:译林出版社,2018.

作者简介:张婷(1997.02—),女,汉族,四川南充,汉语国际教育在读研究生。