

中西文化差异在《牡丹亭》与《仲夏夜之梦》中的体现

秦昊然

四川大学外国语学院，四川成都，610207；

摘要：莎士比亚的《仲夏夜之梦》和汤显祖的《牡丹亭》作为东西方文学中杰出的浪漫喜剧，虽同样倡导人文主义精神，却在表现形式上展现出显著差异。这些差异体现在主人公争取自身命运的方式、超自然力量的介入及两部作品的梦幻色彩等方面。本文从中西方文化根源的角度出发，探讨这些差异的成因，重点分析儒家思想与道家思想对中国文化的影响，以及二元论与希腊精神在西方世界中的体现，从而揭示两部作品所折射的不同文化价值观。

关键词：《牡丹亭》；《仲夏夜之梦》；道家思想；儒家思想；二元论

DOI: 10.69979/3041-0673.25.01.032

引言

莎士比亚与汤显祖同为 16 世纪杰出的剧作家，他们的作品分别代表了东西方戏剧艺术的巅峰。尽管二人身处不同的文化环境，创作风格各异，却都凭借卓越的才华成为不朽的戏剧大师。在封建主义仍占主导地位的时代，他们以笔为剑，突破思想桎梏，积极倡导人文主义精神，推动社会进步，因而被后世誉为人文主义的先驱，广受敬仰。他们的作品不仅展现了精湛的戏剧技巧，更深刻反映了各自文化背景下的价值观与社会意识。本文将对比《牡丹亭》和《仲夏夜之梦》的异同，借此探讨两部作品所折射出的中西方文化差异，并深入分析东西方戏剧在思想表达与艺术风格上的独特之处。

1 《牡丹亭》和《仲夏夜之梦》简介

《牡丹亭》是明代著名剧作家汤显祖创作的一部经典戏剧。该剧讲述了杜丽娘因爱而生、因爱而死，又因爱而复生的动人故事。杜丽娘自幼深居闺阁，生活受到诸多约束。某日，她在梦中邂逅了一位英俊的书生柳梦梅，并对其一见倾心。梦醒后，她对柳梦梅的思念愈发强烈，最终因相思成疾，郁郁而终。与此同时，柳梦梅赴南京参加科举考试，途中路过杜丽娘的故乡，并偶然来到她的墓前。当他见到杜丽娘墓前的画像时，被她的美貌深深吸引，并在梦中与其灵魂相识相恋。两人私定终身后，在道士的帮助下，柳梦梅打开墓穴，使杜丽娘得以复生。然而，杜丽娘的父亲性格保守，坚决反对这段婚姻。最终，柳梦梅在科举考试中夺得状元，皇帝得知二人情深意重，特赐婚姻，使他们终成眷属，圆满结局。

《仲夏夜之梦》是威廉·莎士比亚创作的一部喜剧。

故事发生在雅典，主要围绕精灵世界与四位年轻恋人之间的爱情纠葛展开。赫米娅与拉山德彼此深爱，但赫米娅的父亲却坚持要她嫁给狄米特律斯。而海伦娜深深爱慕狄米特律斯，于是她向他透露了赫米娅和拉山德计划私奔的消息，希望借此赢得狄米特律斯的青睐。然而，狄米特律斯得知此事后立刻跟踪赫米娅和拉山德进入森林，海伦娜则紧随其后追逐他。四人误闯入一片神秘的魔法森林，仙王奥布朗目睹了他们的困境，便指示仙仆帕克对他们施展魔法。然而，帕克误将爱之魔药滴在了错误的雅典男子身上，导致狄米特律斯和拉山德都疯狂地爱上了海伦娜。这一错误引发了一连串混乱，四位恋人陷入迷惑，不断在森林中追逐、争吵，情感纠葛愈发复杂，场面既滑稽又荒诞。最终，在雅典公爵的支持下，赫米娅的父亲终于同意了她与拉山德的婚事，一场错综复杂的爱情闹剧才得以圆满收场。

2 《牡丹亭》与《仲夏夜之梦》的不同特点

总体而言，这两部作品都是以爱情为主题，并以圆满结局收尾的故事，展现了 16 世纪女性在爱情道路上所面临的困境。然而，由于故事发生在截然不同的社会背景之下，这些差异体现在主人公争取自身命运的方式、超自然力量对他们的影响，以及两部作品所呈现出的梦幻色彩等方面。

2.1 主人公争取爱情所采取的不同路径

在中国古代，女性，尤其是富贵人家的女子，通常被严格限制在家中，不允许与外界接触。当女子到了适婚年龄，父母会请媒人代为安排婚事，选择一个她可能

从未见过的陌生人作为她的丈夫。杜丽娘便是这样一个被囚于闺阁之中的少女，在典型的封建家庭中成长。然而，尽管身处封建礼教的束缚之下，她依然渴望自由恋爱与浪漫情感。在梦境中，她勇敢地追随自己的内心，体验了一场虚幻却充满自由气息的爱情。《牡丹亭》的故事背景设定在中国南宋时期，杜丽娘作为封建社会中典型的女性形象，深受封建伦理与人性自然情感之间强烈冲突的折磨。她的爱情观带有矛盾性，甚至她所倾心的恋人，也只是她梦境中的幻象。

与杜丽娘相似，赫米娅同样出身于上层阶级家庭，她的父亲伊吉斯是一位权势显赫的贵族。然而，与杜丽娘不同的是，赫米娅独立、勇敢且聪慧。她对爱情有着清晰的认知，并坚定地认为自己拥有选择爱情的权利。

《仲夏夜之梦》的故事虽设定在古希腊，但其中人物的思想、情感以及道德标准却完全取材于当时英国的社会生活。赫米娅代表了新兴资产阶级女性，她勇敢地反抗父权制度，以争取爱情和婚姻自由。这一斗争不仅对社会和宗教对女性的不公平待遇提出了质疑，同时也反映了女性在社会中的地位及其权利问题。

2.2 超自然力量的帮助

在这两部作品中，两位剧作家都描绘了帮助主人公掌控自身命运的超自然角色。这些超自然角色的存在，使得故事中的人物能够做出在当时社会伦理中被视为违背规范的行为，并赋予其合理性。在《牡丹亭》中，帮助杜丽娘的是中国的花神，而在《仲夏夜之梦》中，帮助赫米娅的是希腊的仙王与仙后。尽管这些神灵都拥有超自然力量，但他们的性格特点却各具特色。

中国的神祇超然脱俗，超越凡尘，不带有人类的情感。《牡丹亭》中的花神始终保持独身，而道姑虽为凡人，却潜心修行，能够与神灵沟通，并同样保持独身。相比之下，希腊的神祇更像是拥有超凡能力的人类。在赫西俄德的《神谱》中，详细描绘了宇宙与世界的形成，以及希腊神族的完整血统。希腊诸神与凡人一样，会经历爱情和家庭关系，也会参与权力斗争。在《仲夏夜之梦》中，仙王与精仙后展现出人类般的情感，他们能够共情凡人的爱情，并运用自身的神力帮助凡人实现爱情愿望。

2.3 两部作品的梦幻特征

在《牡丹亭》中，杜丽娘是一位养在深闺的少女，

出身名门望族，在严格的封建礼教束缚下成长，并已到了适婚年龄。由于受到森严道德规范的限制，她无法自由表达自己的情感和渴望。当她第一次走入庭园，被春日生机盎然的景色深深触动，内心顿时萌发了对自由的强烈向往，同时也感受到青春易逝的惆怅。原始的本能促使杜丽娘渴望爱情与自由，但作为封闭闺阁中的女子，她唯一能找到逃离现实的方法，便是进入梦境，在另一个时空中寻求慰藉。因此，在故事中，杜丽娘在梦中与柳梦梅相识相恋，梦醒后，她勇敢地追寻这段虚幻的爱情，甚至不顾一切地执着于自己的梦想。然而，她的追求最终以失败告终，深陷绝望之中的她为了爱情献出了自己的生命。殉情之举在现实中极为罕见，而她死后仍执意重返人间，与恋人再续前缘，这种忠贞不渝的爱情正是“真爱”的极致体现。故事中交织着心碎、惆怅、梦境、寻梦、为梦而牺牲、最终实现梦想的主题，使杜丽娘从一位缺乏自我意识的深闺少女，成长为一位敢于追求爱情、勇敢捍卫真情的热烈女性。梦境不仅推动了剧情的发展，更构筑了主人公精神升华的核心基础。

与《牡丹亭》中杜丽娘的梦境不同，《仲夏夜之梦》中的“梦”并非剧中人物的生理现象，而是一种幻想。在仲夏夜的魔法森林中，故事中的人物通过追求个人情感、自由、平等以及超自然魔法，创造了一个超然且梦幻的世界。在文艺复兴浪潮的推动下，涌现了大量以追求爱情和渴望自由为主题的作品。然而，狂热地追求解放也可能使人变得盲目、疯狂，甚至失去理智，从而走向另一个极端。在《仲夏夜之梦》中，赫米娅和拉山德为了逃避父亲安排的婚姻而逃入森林。在魔法花汁的影响下，拉山德错误地爱上了赫米娅的朋友海伦娜。而仙后蒂泰妮霞则因和仙王奥布朗闹别，眼睛滴入花汁后，醒来爱上了一头驴。与杜丽娘梦醒后疯狂追逐梦想的行为不同，莎士比亚剧作中的人物在梦境结束后几乎没有采取任何行动。当魔法解除，一切仿佛从未发生过，大家如愿以偿都得到了属于自己的一份爱情。然而，森林中的荒诞行为却引发了人们对理性与情感的深刻思考。

3 《牡丹亭》和《仲夏夜之梦》的文化根源

《牡丹亭》和《仲夏夜之梦》均创作于 16 世纪末。尽管它们在情节上存在一些相似之处，但由于中西方文化价值观的不同，这两部作品在许多方面展现出了显著的差异。为了更深入地解析两个故事之间的差异，有必要探讨深植于中国和西方世界的文化元素，这些文化背

景在很大程度上影响了两部作品的主题和表现手法。

3.1 《牡丹亭》中的儒家价值观

在中国传统文化中，人们常处于被动地位，崇尚“和谐”与“中庸”之道。儒家代表人物孔子提倡对天命的敬畏，强调通过礼仪修身养性，并重视个人的道德修养。他主张无私奉献的态度，认为个体应当顺从天道的道德准则。然而，先秦儒家思想将“爱人”视为“仁”的基本内涵，并以家庭伦理作为社会精神的基石。这种伦理观念逐渐发展为中华民族的集体无意识，深深根植于中国文化的底层结构之中。

汤显祖所倡导的“至情论”是在社会心理层面上儒家传统美德的体现。《牡丹亭》中所展现的儒家文化核心是“爱人”，并坚决否定了程朱理学对人性的压制。因此，《牡丹亭》中所表达的“情胜于理”思想，体现了汤显祖对先秦儒家思想的认可。他所认同的是先秦时期的原始儒家文化，而非受到封建社会意识形态强化的宋明理学。这一思想在作品中的主人公杜丽娘及其父亲杜宝的形象中得到了充分展现。

首先，杜丽娘这一角色体现了儒家核心价值观。她所追求的爱情是身心合一的结合。她梦中的恋人不仅是一位英俊的男子，同时也是一位学识渊博、才华出众的书生，而这正是儒家所认可的理想男性形象。柳梦梅赴京参加科举考试，并最终实现了儒家所推崇的“学而优则仕”的人生理想，这也反映了作者汤显祖对儒家人生观的认同。

至于杜宝，他在文本中具有双重身份：一方面是杜丽娘的父亲，另一方面是南安府的知府。他是文本中宋代理学及其后继者的代表人物。虽然杜宝在爱情观上提倡克制与禁欲，但在家庭关系上，他却是一位慈爱的父亲。他希望杜丽娘能够接受良好的教育，并拥有一段成功的婚姻，然而他自身深受程朱理学的影响，最终成为一个悲剧性的父亲。然而，当杜丽娘在公堂上昏厥时，杜宝内心极度悲痛。最终，在李知府的劝说下，他承认了女儿与柳梦梅的婚姻，这一转变展现了儒家亲情的强大力量。

3.2 《牡丹亭》中的道家思想

道家的“人生如梦”思想构成了《牡丹亭》中的梦幻意象。在《庄子·齐物论》中，庄子曾说：“昔者庄周梦为胡蝶，栩栩然胡蝶也，自喻适志与！不知周也。

俄然觉，则蓬蓬然周也。不知周之梦为胡蝶与？胡蝶之梦为周与？周与胡蝶，则必有分矣。此之谓物化。”庄子提出，胡蝶与“我”相互梦幻，形成了后来的道家“人生如梦”之说。

《牡丹亭》继承了这一人生观，并为女主人公编织了一场梦境。在这梦幻般的世界里，作者所塑造的女性主人公体验到了作为人类的本能喜悦。然而，梦醒之后，她却面临无路可走的绝望——梦境已然破灭，而现实中却没有出路。准确来说，她正是因梦而亡，为一个在当时的历史条件下无法实现的梦献出了生命。尽管该剧最终让女主人公的爱情得以实现，但现实中，如杜丽娘这般渴望爱情的少女，她们的梦境却是无法触及的幻影，直至数百年后才得以真正实现。

3.3 《仲夏夜之梦》中的二元论及其希腊精神的体现

西方思想家的理念与东方思想家存在巨大差异，西方哲学强调人与自然的分离，以及主体与客体的区分。苏格拉底认为，人应当理解自然、认识自我，并征服和支配自然；亚里士多德则认为，人只能依靠理性的引导，通过深思熟虑和明辨是非来判断对错，而人生的最高目标便是追求幸福。由此可见，西方思想家坚信二元世界的存在，即主体与客体的对立，以及社会与个体之间的利益冲突。在《仲夏夜之梦》中，这种二元对立的思想体现在“现实世界”与“梦幻世界”的对立，以及“理性”与“情感”的矛盾之中。

与此同时，莎士比亚在《仲夏夜之梦》中也强调了希腊精神，即古希腊文明所独有的智慧与文化特质。希腊精神包含了古希腊人高度推崇的理念与价值观，例如理性、逻辑、探索精神、民主、艺术、诗歌、哲学，以及对知识与智慧的追求。希腊精神常被颂为强调个体主义和自由思想，并倾向于质疑既有信仰，突破人类认知的界限。它对西方文明产生了深远的影响，并持续激励和塑造着现代文化的多个方面。

在《仲夏夜之梦》中，所谓的“现实世界”指的是寒冷而僵化的封建传统皇家宫廷，而“梦幻世界”则代表了一片诗意而田园般的森林。莎士比亚巧妙地在这两个故事背景之间切换，给读者留下了深刻的印象。作为一个浪漫迷人的梦幻世界，雅典郊外的森林吸引了那些试图逃离宫廷严格父母束缚的年轻恋人，使他们得以追求自由而真挚的热烈爱情。在这个以爱情与友情为主导

的世界中，仙子、神祇、贵族和工匠等各类角色齐聚一堂。剧中人物的性格特征和行为与各自所处的环境背景密不可分。作为权力的集中地，城市和宫廷象征着规则、秩序和等级制度。这里失去了旷野和森林那种混乱、飘渺与奇幻的氛围，显得僵化、制度化且受规则支配。然而具有讽刺意味的是，环境越是井然有序和结构化，恋人们的压抑、挫败与悲伤就越强烈。这是因为他们合理的情感需求受到父权与贵族权威的威胁与阻碍，被制度和规章惩罚并践踏。唯有在那虚幻且无序的梦幻世界中，他们才能挣脱一切束缚，自由地表达情感与欲望，享受纯粹的喜悦。

森林与宫廷、梦幻世界与现实世界的二元结构，实际上在另一个层面上是理性逻辑与浪漫情感之间的对立。在充满规则、权力、制度和等级的城市与宫廷中，各种法律法规以其理性、严肃和僵化的特性存在，渗透到人们生活的方方面面，甚至连个人关系也难以逃脱它们的束缚。然而，与此形成鲜明对比的是，森林中的人们坦率而直接，暂时摆脱了制度的束缚，尽情享乐，自由自在。在这种情况下，所谓的“浪漫情感”是一种心灵的状态，尽管它在表面上可能显得有些疯狂，但却是人们内心深处最真实的情感释放。相比于理性化的个体，这些充满梦幻色彩的浪漫之人更贴近人性，同时也拥有更深刻的洞察力与浪漫精神。

《仲夏夜之梦》特别强调了梦的重要性。无论处于何种时代，梦客观存在，并且无一例外地与认知模式密切相关。梦以其虚幻的形式蕴含真实的价值，有时甚至难以区分梦境与现实。森林中的年轻恋人们在真实与虚幻交织的背景下书写着自己的生命与故事。他们的情节或许荒诞离奇，却充满了浪漫的诗意与情感。公爵在谈及年轻人丛林冒险时表示，他从未相信这些奇怪的故事与仙子的把戏。然而，从另一个角度来看，可以发现他将疯子、诗人和恋人等同视之，用自己冷漠、理性的概念将激情四溢、充满想象力的诗意定义为疯狂与癫狂。事实上，他所谓的理性应当受到批判与鄙视，因为它象征着冷漠与僵化。莎士比亚在他的作品中同样批判了这

些冷漠无情的人，以此歌颂充满诗意与激情的生命。

4 结语

汤显祖与莎士比亚是同一时代的伟大剧作家。他们在世界的不同角落，基于不同的文化背景和生活环境，用不同的语言创作出风格迥异的戏剧作品，反映了不同的社会现状和文化内涵。《牡丹亭》和《仲夏夜之梦》虽然同为女性在封建社会中追求爱情与自由的故事，但也揭示了东西方文化的差异。杜丽娘的被动抗争与赫米娅的主动追求虽带来了相似的结果，但杜丽娘的被动抗争所体现的社会价值源于社会的保守与微调，而赫米娅的主动追求所体现的社会价值则更加开放、进步、自主且具有自我意识。分析汤显祖与莎士比亚的这两部作品，有助于人们理解当时不同社会价值观及其背后的原因，为探讨文化价值差异所带来的社会影响提供了重要的启示。

参考文献

- [1] (明) 汤显祖, 《牡丹亭》, 北京: 人民文学出版社, 2007。
 - [2] 朱生豪, 《莎士比亚全集》, 北京: 人民文学出版社, 1995。
 - [3] (春秋) 孔子, 《论语》, 北京: 中华书局, 2006。
 - [4] (春秋) 老子, 《道德经》, 北京: 中华书局, 2006。
 - [5] (战国) 庄子, 《庄子》, 北京: 中华书局, 2007。
 - [6] 余洪红, 《仲夏夜之梦》的二元对立结构。鄂州大学学报, 2015, 22(12): 44-45+51。
 - [7] 杨艳丽, 论《牡丹亭》中的道教文化。文学教育(上), 2018(11): 46-47。
 - [8] 杨玉军, 论儒、道、释文化对《牡丹亭》艺术境界的建构。呼伦贝尔学院学报, 2007(05): 35-38。
- 作者简介: 秦昊然(2000年1月), 女, 汉族, 山西省, 四川大学, 硕士, 研究方向: 翻译学、英语语言文学。