

《西厢记》《牡丹亭》“女性意识”之解读*

王 妍

(苏州大学 文学院,江苏 苏州 215006)

摘要 《西厢记》和《牡丹亭》被誉为我国古典戏剧的“双璧”,不仅因为它们突破了前人关于爱情婚姻的主题内涵,而且还由于其分别塑造了崔莺莺和杜丽娘这两个各具时代特点且具有叛逆精神和个性特征的艺术形象。从文本及其社会背景入手,对两者所表现出的相同内涵而又不同形态的女性意识进行了解读。

关键词 崔莺莺 杜丽娘 女性意识 爱情婚姻

中图分类号 I207.3 文献标识码 A 文章编号 1008-5092(2005)04-0047-04

作为我国戏剧艺术的长廊中的“双璧”,《西厢记》和《牡丹亭》一直为人们推崇备至。王应奎在《柳南随笔》中说:“王实甫《西厢》,汤若士《还魂》词曲之最工者也。”孟称舜在《柳枝集 倩女离魂·楔子 眉批》中亦云:“《西厢记》和《牡丹亭》,皆为传情绝调。”究其原因,不仅在于它们突破了前人创作中关于爱情婚姻的主题内涵,而且因为其分别塑造了各具时代特点的光彩夺目的崔莺莺、杜丽娘两个女性形象。从她们身上,我们可以看到女性意识的初步觉醒和深化,可以感受到不同时代女子的心路历程和那个时代的社会风尚。同时,这样的女性形象的出现,不仅促使当时和后来的更多女性重新审视自身的价值和命运,也促使人们从更深的层次去关注她们所生活的特定的时代。

—

社会心理学告诉我们:人的主体意识是一个不断觉醒的过程,这种觉醒首先通过爱情婚姻表现出来,意味着人们对终身伴侣的自由选择,对自我行为的自由支配。因此,崔莺莺、杜丽娘的女性意识的自觉觉醒,首先体现在对爱情的追求,对配偶的自由选择的权利上。

王实甫在《西厢记》中塑造的崔莺莺是一个美丽、娴静、深沉、“针黹女工,诗词书算”样样精通的相国小姐。但在“非礼勿视,非礼勿听,非礼

勿言,非礼勿动”^{[1] P.20}的礼教约束下,她只能生活在寂寞的闺阁之中,她的命运同众多女子一样完全操纵在封建家长手中。受过多年封建教育的莺莺深深懂得,父亲生前为她定下嫁与郑尚书之子的婚约是她“理”应遵循的人生轨迹。但是,莺莺是个正值青春妙龄的少女,既定的生活之路使她无法排遣自己的青春苦闷;“花流水流红,闲愁万种,无语怨东风”^{[1] P.20}正是她女性意识萌发的反映。而当她在普救寺遇到穷书生张生一见钟情爱上了他时,就陷入极度的矛盾苦闷之中。于是,拥有自主婚姻成为莺莺生活的梦想,也成为其叛逆的精神动力。

汤显祖笔下的杜丽娘与崔莺莺一样,同样是才貌出众的闺阁小姐,但她生活的年代理学盛行,比崔莺莺更加受禁锢。她没有崔莺莺那样的机遇,在她的一生中只接触过两个男人:严格管制她的父亲和迂腐的老头子陈最良;她平时只能做些针线女红,或者熟读、背诵班姬的《四戒》;跟随身为太守的父亲在官衙里住了三年,却连后花园都没有去过。这样狭窄的天地,森严的封建礼教,令人窒息的家庭环境使她不仅与社会隔绝,而且也与大自然隔绝,丧失了一切自由和权利。当古老的恋歌《关雎》唤醒了她的青春之情,大自然中“春色如许”的烂漫春光进一步激起了她内心的情感波澜:“吾生于宦族,长在名门,年已及笄,不

* 收稿日期 2005-05-20

作者简介:王妍(1968-),女,江苏盐城人,盐城工学院讲师,苏州大学硕士生,研究方向:中国古代文学。
万方数据

得早成佳配,诚为虚度青春,光阴如过隙耳,可惜妾身颜色如花,岂料命如一叶乎!〔2 I P.54〕”她深感深闺的寂寞和青春的忧郁,萌发了生命中情爱的冲动。她苦恼地慨叹:“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 I P.53〕”显然,大自然莺歌燕舞的旖旎春色,促使其对自己情感和自由进行自觉的观照,唤醒了—个深受礼教毒害的少女心中最原始的人性欲望,女性意识的萌发使她不满于自己生活的单调、苦闷,埋怨由于“拣名门”而被虚度的青春,让她开始积极主动地去追求理想中的爱情和幸福自由的婚姻。

二

女性意识的发展在崔莺莺身上主要表现为对平等爱情婚姻的追求,这不仅是她清醒的自我意识、全面情感观照的表现,也反映出那一时代的封建女性对自身命运的深层思考。

婚姻是家庭的基础,乃成年男女人伦之本,对其婚恋,人们所持的态度是极其审慎的,而对于爱情、婚姻的观念和态度恰恰能反映出—个时代的思想和文化真正内涵。在崔莺莺的眼里,几千年的封建文化积淀形成的“门当户对”“夫贵妻荣”传统观念以及“—夫多妻”等婚姻现状,是让人厌恶、痛恨的,她追求的是平等、有尊严的爱情婚姻。首先,她的婚姻观是以个人情感为基点,没有传统的门第观念、家世利益,莺莺是相国小姐,张生虽是尚书后代,但当时已沦落为穷书生,他们之间已不存在门当户对的条件,而她却能“不恋豪杰,不羨骄奢,自愿的生则同衾,死则同穴。〔1 I P.157〕”,向往“愿普天下有情的都成眷属”爱情理想。其次,莺莺将爱情摆在了功名利禄之上;她认为“但得—个并头莲,强似状元及第〔1 I P.150〕”,视功名为“蜗角虚名,蝇头微利〔1 I P.151〕”,—再叮咛张生“此—行得官不得官疾便回来”,同老夫人“得官呵来见我,驳落呵,休来见我〔1 I P.143〕”形成十分鲜明的对比。再次,她追求爱情专—性;对张生“若见了那异乡花草,再休似此处栖迟”〔1 I P.152〕的叮嘱,长亭送别时对未来的清醒认识和担忧:功名不成,婚姻化为泡影;功名成就,即使不遭抛弃也只怕免不了落入“—夫多妻”的巢臼等,这些描写都可以看出她对女性人格、尊严平等要求的萌芽,这预示着女性意识真正的觉醒及其抗争、叛逆的延续性。

女性意识的张扬在杜丽娘身上则更多的是她对于“花花草草由人恋,生生死死随人愿”〔2 I P.67〕

的坚信,她对“情不知所起,—往而深,生者可以死,死可以生”〔2 I P.1〕的人性中“至情”的追求。这至情包括:男女主人公之间的情感、性爱和他们追求美的追求,对青春的眷恋,对自由的向往以及对美好生活、对大自然的热爱等等;同时,通过“情”肯定了“人欲”是不能“灭”的。在杜丽娘所生活的那个理学盛行的历史年代,既没有像张生那样的人向她求爱,也没有像红娘那样的人给予帮助。她找不到实现自己理想的出路,于是别无选择地把自己的美好追求寄托到梦中,并且—旦在梦中获得爱情,就—往情深,生死相许,表现得极为大胆,极具个性,“真个是千般爱惜,万种温存”〔2 I P.21〕。但美梦醒来,希望落空,因而倍觉痛苦,直至缠绵枕席,死于对爱情的徒然渴望。然而,肉体的死亡使她摆脱了封建礼教的桎梏,她开始更加执着地继续寻找自己的美梦和梦中情人,也成为她反抗高潮的开始。甚至在地狱中杜丽娘仍念念不忘打听丈夫的姓名,通过抗争,终于死而复生与柳梦梅结为连理,获得了在现实环境中不可能获得的爱情和幸福。这种对爱情的不懈追求,从人性的角度演绎了那个特定时代女性追求个性解放的新的特点和内涵,较之崔莺莺自我意识的觉醒,杜丽娘的觉醒更贴近人性,贴近女性自我。

三

对于女性来说,寻找自我,释放其自然天性,冲破社会环境及道德法则的过程常常是痛苦的、反复的。崔莺莺的隐藏于灵魂深处的个性与外部世界以及自身的思想因袭的抗争、互相转化,让我们能感受到在女性意识觉醒过程中灵魂的深邃处的痛苦。莺莺所受的封建教养,必然使她在追求自由幸福的爱情婚姻过程中受到自身的束缚,在她的意识深处,追求自由爱情的“我”和遵从封建礼教的“我”不断的对立斗争,形成人物自身的“情”与“理”的冲突,在这种灵魂深处自我意识的不断突破又不断地回复的双向逆反运动过程中,我们可以看出:崔莺莺女性意识的觉醒不仅在于她能突破封建家长设置的外部的有形的障碍,还在于她摆脱了封建礼教印记于她内心深处的无形的因袭重荷。

杜丽娘在对人的感性情欲、人的自我生命追求时是那样毫无掩饰,那样执着,不惜以生命的代价与环境抗争。与莺莺不同,她曾毫不掩饰地甚至骄傲地把自己的心事告诉春香:“咱也有个人了。”为了爱情宁与封建家庭决裂:“宁不做杜家

女,也要作柳郎妻” ;但是,她的冲突对象是同样深重的封建社会氛围和源远流长的封建传统意识。与莺莺一样,人的自然本性与束缚人们身心的封建伦理道德的矛盾冲突,不仅仅存在于主体与客体之间,更多的是在人的主体意识之内;在杜丽娘身上,那个“感性”的“我”与“理性”的“我”一直在冲突着,如复生后的杜丽娘在新婚之夜就曾流着眼泪对柳梦梅说出内心的痛苦和隐忧:“怕天上人间,心事难谐。”^{[2] P.205}当柳梦梅诘问她怎么刚刚回生便会起书来,杜丽娘的回答十分巧妙又耐人寻味,她说:“比前不同,前夕鬼也,今日人也。鬼可虚情,人须实礼。”^{[2] P.206}这半人半鬼、情礼相兼的形象,正是再生后的杜丽娘处于二重人格之中的写照,她身上所体现的二重人格及理性与感性选择的两难处境,也正是那个历史时代女性的痛苦及困扰之所在。

“情”和“理”的冲突,预示出在人类文明发展的历史长河中,人类的生命本质不能无情,而人类社会的存在秩序又不能无理,那么,人们的自然天性与社会道德法则之间的矛盾冲突,就始终无从避免。

四

历来许多《西厢记》、《牡丹亭》的研究者都关注到莺莺、杜丽娘两位女性身上所蕴涵的反抗性,并对此进行歌颂,如称“莺莺是战胜封建礼教的多情人,丽娘是以情爱战胜‘天理’的再生人”(见徐振贵《中国古代戏剧统论》)。但在将莺莺与丽娘的反抗性进行比较时,常常认为丽娘的反抗性更为主动更为进步,其实,我认为这两个人物都是植根于其所处的特定的时代和社会,是具有同样的叛逆精神和个性特征的艺术形象,它反映了不同时期女性的觉醒和追求;她们的反抗与矛盾同其所处的时代的经济状况、政治气候、文化背景和社会风尚息息相关。《西厢记》所处的元代初期的社会文化背景是理想化爱情描写出现的深厚土壤。蒙古族来自塞外游牧部落,他们的性观念和婚姻观念都比较自由开放,传统的儒家思想和封建道德观念,虽也为统治者所接受,但已远不如从前那样受到尊崇,礼教在元初只是仍以惯性继续运行,但人的思想和观念已有所松动。这表现在崔莺莺的生活中,还存在现实生活的真实基础与女性社会空间的相对自由,所以《西厢记》写莺莺私通张生,事发后老夫人为遮丑而同意了他们的婚事,使崔张最终结成了美满姻缘。

万方数据

如果说《西厢记》是写月下西厢的人间已经有的情感,以表达有情人终成眷属的尘世的爱愿望,而《牡丹亭》则写了杜丽娘执著追求的艰难历程,绽放着肯定人欲、张扬个性自由的思想火花。因为在杜丽娘生活的明代,封建礼教和程朱理学更加反动,更加不近人情;“存天理,灭人欲”的封建教条已走向极端。《明史》中的“烈女”比任何一代正史所收的死节的妇女都多四倍;在明代,反封建的斗争也更加艰苦和激烈,茅元仪云:“我以不特此也,凡意之所可至,必事之所已至也。则死生变幻不足以言其怪。”^{[3] P.182}王阳明认为“夫学业贵得之心,求之于心而非也,虽其言之出于孔子,不敢以为是也,而况其未及孔子者乎?求之于心而是也,虽言之出于庸常,不敢以为非也,而况其出于孔子者乎?”^{[4] P.173}《牡丹亭》在爱情领域内所表现的情与理的冲突,对超越生死的“至情”的追求,是女性自我个性意识的觉醒,是独立自主的人格精神复苏,正是当时市民意识抬头和王学左派叛逆思想的体现,与当时进步思想家反对程朱理学,摆脱礼教束缚,争取个性解放的斗争一脉相通,遥相呼应其女性意识逐步觉醒与不断深化发展的历史样态,与其所处的时代特定的背景是分不开的。

文学的本质功能之一,是为人们创造自身生活的方式提出方向,在这一点上,《西厢记》《牡丹亭》两者对当时和后代的影响是极其强烈的。特别是《牡丹亭》刊行后,“家传户诵,几欲令《西厢》减价”(沈德符《顾曲杂言》)。在当时社会中引起了轰动,尤其是在一些青年妇女中引起激烈的反响,对于那个时代的女性主体意识的复苏起了促进作用,促使她们开始重新审视单纯地作男人的附属品地位,促使她们去主动选择自己的命运,让一些有见识的女子远离世俗的眼光更多地考虑的是自己的需求,并对传统贞节观念的看法也发生改变。正是基于此,封建卫道士们痛感“此词一出,使天下多少闺女失节”。“其间点染风流,惟恐一女子不销魂,一方人不失节”(黄正元《欲海慈航》)。虽然《西厢记》《牡丹亭》中对于女性意识觉醒的描述还局限于对爱情、婚姻的追求这一领域,但是,两者对女性生活的历史画卷真实再现,对于女性意识逐渐觉醒不断扩大与发展的历史样态的描绘,为后代我国女性思想解放运动的到来与女性主义文学的发展开拓了道路。

参考文献：

- [1] 均见王实甫. 西厢记 [M] . 上海 : 上海古籍出版社 , 1978.
[2] 均见汤显祖. 牡丹亭题词 [M] . 北京 : 人民文学出版社 , 1963.
[3] 茅元仪. 批点牡丹亭记序 四部精要 [M] . 上海 : 上海古籍出版社 , 1993(22).
[4] 王守仁著 叶绍均点注《王文成公全书》卷二《传习录》中《答罗整庵少宰书》[M] . 上海 : 上海古籍出版社 , 1927.

Interpretation to Feminine Awareness of The Romance of West Chamber and Peony Pavilion

WANG Yan

(College of Literature and Arts , Suzhou University , Jiangsu Suzhou 215006 , China)

Abstract : The Romance of West Chamber and Peony Pavilion are hailed as "Twin gems" of Chinese classical dramas for they made breakthroughs in the past connotation of love and marriage , and respectively created two characters of rebellious spirit and unique personality with the imprint of time , i. e. Cui Yingying and Du Liniang. This paper starts from the texts and their social backgrounds and presents an interpretation to the similar connotation and diverse feminine awareness indicated by their acts.

Keywords : Cui Yingying ; Du Liniang ; feminine awareness ; love and wedlock

建立各类半官方及民间的跨省市合作组织 , 广泛推进联动发展 , 成立长江三角洲规划部门 , 编制长江三角洲区域发展规划 , 明确区域经济的发展目标、各城市的定位和分工、都市经济圈空间结构和空间开发方向 , 规划公路和快速轨道、港口、机场等基础设施和信息网络基础设施。去年 , 国家发

展改革委提出把长江三角洲、珠江三角洲等都市经济圈的发展规划作为“ 十一五 ”规划的重要内容之一 , 并将牵头组织编制《长江三角洲地区区域规划》 , 在国家发改委牵头组织下 , 三角洲地区应加强沟通和协调 , 为全面推动长三角区域合理布局。

(上接第 33 页)

参考文献：

- [1] 张明龙. 经济学基本理论研究 [M] . 北京 : 中国文史出版社 2002.
[2] 张磊. 努力实现行政区经济向经济区经济转变 [J] . 中国发展 2004 (2) 65 - 69.
[3] 王一鸣. 长江三角洲区域经济整合的体制和机制问题 [J] . 宏观经济研究 2004 (3) 20 - 24.
[4] 栾贵勤 杨凤华 张镛. 长江三角洲区域经济发展策略初探 [J] . 工业技术经济 2004 (10) : 14 - 18.

Analysis of Integration of Regional Economy of Changjiang Delta

XU Feng

(Economic Management School of Northwest University , Xi'an 710069 , China)

Abstract : Changjiang Delta is one of the three major coastal economic zones in our country. At present , the economy integration of this area is at fast pace. This paper analyzes the forming mechanism of regional economy , and the inherent demand and the problem of economic integration in triangular area of the Changjiang River , Finally , the auther puts forward the tactics of strengthening the regional economy of Changjiang Delta further from two aspects of market and government.

Keywords : regional economy , economic integration , the industry gathering , combining