

中西方悲剧审美差异

闫瑞

(南通大学 文学院 江苏 南通 226000)

[摘要]西方的悲剧观念历史悠久,而中国的悲剧观念起步较晚,一直以来,西方的悲剧观念都对我国的悲剧观念有着借鉴意义。从美学角度来看,尽管近现代以来,我国悲剧观念已成体系且对西方产生影响,但是,中西方的悲剧审美始终存在着很大的差异,如悲剧主人公的不同、悲剧事件和悲剧效果的差异、悲剧的功能等等。探讨中西方悲剧审美的差异、分析形成种种差异的原因,不仅有利于增强对西方悲剧观念的认识和理解,也有利于我国的悲剧观念不断完善和发展。

[关键词]中西方;悲剧审美;差异

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.08.1033

探讨东西方悲剧审美存在的差异,首先应当知晓何为悲剧审美。悲剧审美是一个范畴,是悲剧发生、发展和结束的一个完整的过程。表现悲剧审美特征的四个要素即悲剧人物、悲剧事件、悲剧悖论和悲剧效果,对于体现东西方悲剧审美的差异具有重要的研究意义。从这四个方面来看,西方的悲剧主人公主要是贵族男性,而中国的悲剧人物以下层贫苦人民为主;西方多是性格悲剧而东方则多是讲述悲惨的命运悲剧;在悲剧功能上,西方的悲剧更能引起人对自我的反思,而东方偏向于激起人的道德感和正义感。造成这些差异的背后,是中西方不同的社会历史、传统文化等等。

一、悲剧人物的差异

东西方悲剧人物的差异在人物的身份、性格和性别方面表现得尤为明显。根据亚里士多德给悲剧的定义,悲剧的主人公既不是一个十全十美、毫无道德缺陷的人,也不是一个罪恶滔天、十恶不赦的人,而应当是介于两者之间的一个会犯错误的“好人”;车尔尼雪夫斯基定义“悲剧是人的伟大的痛苦,或者是伟大人物的灭亡”^[1]。在西方古典悲剧作品中,常见英雄人物、社会知名人士、出身高贵的王公贵族。例如忒拜国王俄狄浦斯、丹麦王子哈姆雷特、国王李尔、将军奥赛罗、以及英雄人物普罗米修斯和美狄亚……这些主人公,不仅拥有显赫的身份和地位,而且还有着英雄人物般的性格特征,即面对悲剧事件敢于斗争和反抗,尽最大的努力与对抗势力作斗争,尽管最后都是以悲剧和失败而结尾,表现出了极大的英雄精神。为与杀父娶母的语言对抗,俄狄浦斯毅然决然选择出走,始终以顽强的个人意志对抗命运的安排;当父亲被杀而母亲再嫁之时,哈姆雷特悲痛欲绝,决心报仇雪恨……西方各类悲剧主人公还有一个明显的特征,即都是男性。虽然在后期,普通市民的形象和女性也逐渐出现在了西方的悲剧作品中,其男性英雄人物和王公贵族还是占据主导地位,并且,悲剧主人公的反抗一直贯穿整个西方悲剧历史。反观中国悲剧作品中的人物,他们几乎都是社会阶级的最底层,或是普通且无辜的百姓,或是受压迫且弱小的妇女,即使是出身于贵族,当他在经历悲剧命运的过程中,也是作为一个贫苦的社会底层人士。《娇红记》里的申纯和表妹都是最普通的百姓;《窦娥冤》中的窦娥是一个无辜弱小、备受压迫的妇女;《赵氏孤儿》里的孤儿虽出身贵族,但是一出生便全家被杀、命运悲惨。在性格和性别方面,中国的悲剧人物多为女性,他们与男性相比不具有生理

上的优势,长期以来遭受不平等待遇,让悲剧事件发生在她们身上更为合理。同样,女性尤其是处于社会底层的女性,因为力量的弱小而只能默默地忍受、接受悲惨的命运,并不具备西方式的斗争和反抗精神。《红楼梦》里黛玉和宝玉的婚姻是一场悲剧,而寄人篱下的黛玉自始至终都没有为自己的爱情做出过反抗;《窦娥冤》里的窦娥,忍受着被冤枉的委屈和苦楚,为了使欺压自己的婆婆免于受刑而承认加在自己身上的罪状;还有《桃花扇》里的李香君、《长生殿》里的杨玉环、杜十娘等,面对这些悲惨的命运,她们不仅没有反抗能力,也没有反抗意识。部分男性主人公作为悲剧人物的悲剧作品如《精忠记》里的岳飞,即使在现实中是一个骁勇善战的英雄人物,但在作品中却是一个弱者,被秦桧陷害满门抄斩,他仅有的反抗意识是在忍无可忍的情况下,而且是被动的反抗。中国悲剧主人公性别的特点与其所具备的性格特征完全相对应。

二、悲剧冲突的差异

悲剧冲突的差异可从悲剧发生的主要根由和悲剧的结局两个方面来探讨。西方的悲剧作品以性格悲剧为主,而中国的悲剧作品多以社会悲剧为主。亚里士多德这样定义悲剧主人公“不具十分的美德,也不是十分的公正,他们之所以遭受不幸,不是因为本身的罪恶或邪恶,而是因为犯了某种错误”^[2]。他认为造成悲剧的主要原因是人,而不是命运。在西方的悲剧作品中,性格悲剧的数量之多、程度之深,是中国的悲剧作品所远远不能比的。其悲剧冲突主要是悲剧人物性格的缺陷所产生的内心的矛盾和斗争。哈姆雷特的优柔寡断就是他最终悲剧结果的原因。尽管他下定决心要报仇,但当他每一次开始行动时却总是在犹豫,这样的犹豫使他的复仇计划无法进行。还有麦克白,他原本是忠臣,由于无法抑制不断膨胀的欲望才犯罪杀人……这些悲剧主人公都为其性格上的缺陷付出了代价。当然,西方也不乏命运悲剧,但是推动悲剧冲突发展的还是主人公性格的缺陷。《俄狄浦斯王》虽为命运悲剧,但使其悲上加悲的又何尝不是主人公性格上的不足之处。俄狄浦斯的一个性格缺点就是自大和粗心,他向来只凭借自己对事情的看法,而不去做实际的调查,无论是前国王的死因,还是他自己的身世,他没有展开调查,而是简单地将两件事联系在了一起。最后使得事件一错到底,使得命运悲剧顺理成章。在中国的悲剧作品中,悲剧主人公具备良好的道德并且近乎完美,也没有明显的性格

的缺陷,即使有,这一性格缺陷也是用来激起客体的审美感受,而非其悲剧发生的根由。中国的悲剧冲突常常是黑暗势力与正义力量之间的冲突,也即所谓的“好”与“坏”之间的对抗。产生悲剧的原因往往是邪恶势力大于正义的力量,使悲剧主人公或者正义力量无法反抗。从古代的《赵氏孤儿》、《梁山伯与祝英台》到近现代的《祥林嫂》《阿Q正传》等,或是由于封建社会的思想观念,或是由于社会上的其他邪恶势力。悲剧主人公对于这些压迫他们腐朽思想或者其他邪恶势力毫无反抗之力,只能一味地忍受,从而酿成自己的悲剧。

至于悲剧的结局,西方悲剧一般反对喜剧式或者完满式结尾,大都“一悲到底”。亚里士多德认为,“完美的布局应有单一的结局,而不是双重的结局。其中的转变不应由逆境转入顺境,而相反,应由顺境转入逆境。”^[3]。俄狄浦斯最终刺瞎双目,哈姆雷特最终死于毒剑之下,奥赛罗被谎言蒙蔽双眼,使无辜的妻子被害死,而他也带着悔恨自杀。但中国的悲剧结局常常是圆满的。邪恶势力再强大最终还是邪不胜正,含冤之人无论如何都会沉冤得雪,背负仇恨的人无疑也会报仇雪恨。即使悲剧主人公最后难逃死亡的命运,但作者往往会给发生在他们身上的故事一个完整的交代。比如殉情的有情人来世会化成蝴蝶互相依偎。

三、悲剧审美效果和功能的差异

东西方悲剧作品都可以让人产生同情和怜悯,进一步反思自己,达到教化的目的。但是,中国的悲剧目的在于道德教化而西方悲剧侧重于完善自我性格。

亚里士多德说“悲剧是对于一个严肃、完整、有一定长度的行动的摹仿;它……借引起怜悯与恐惧来使得情感得到陶冶。”^[4]。他认为悲剧在于引发怜悯和恐惧,使观众的情绪得到释放、宣泄和净化,从而达到教化的目的。西方的悲剧以性格悲剧为主,悲剧产生的原因大都是由于主人公性格方面的不足,通过悲剧里阴森可怕的事件、灾难毁灭的结尾,渲染悲惨的氛围,让人感到心生怜悯或恐惧,感受他们的不幸与悲惨,反思自己是否也具有相同的性格缺陷,从而使性格和人格可以得到不断的完善。

由于中国悲剧作品大都是社会悲剧,悲剧发生的根由是邪恶势力而非悲剧主人公自身问题,所以审美主体也即大众在欣赏时,往往会产生对悲剧人物的同情和怜悯,对邪恶势力的厌恶和痛恨,从而惩恶扬善,激起人们心中的善念,教导人们向善,达到道德教化的目的。或是通过悲剧主人公的悲惨遭遇来批判某种社会现象、封建观念和腐朽思想。

四、浅析差异原因

中西方明显的悲剧审美差异与其不同的社会历史、传统文化、传统思想观念等方面有着重要的联系。

中国长期都处于专制主义中央集权的封建社会,封建统治具有极高的权威和统治力量。封建统治力量对人们的控制和压迫非常严重,政治上的争霸战争、苛捐杂税,官僚们的压榨和剥削,地痞恶霸的欺凌与侮辱,都让千千万万的底

层的百姓深感生存的艰难。在这样一个社会里,大多数的悲剧是由社会上非正义的力量造成的。封建思想在人们心中根深蒂固,长期占主导地位的儒家思想推崇道德的作用,强调积极“入世”。人们缺乏自我认知,看不到个体的作用。因而在中国古代悲剧观念中,悲剧冲突多是由于邪恶与正义之间的对抗,悲剧作品也大多以社会悲剧为主。受佛家思想观念的影响,中国人自古以来坚定地相信“善有善报,恶有恶报”,坚信这种因果报应。在中国的悲剧作品中,当悲剧人物遭遇悲剧事件时,他们很少反抗,即使是反抗,他们的力量与邪恶势力相比也是非常弱小,无异于以卵击石,并没有什么作用。在更多的时候,他们更相信因果报应、或者某种正义的力量,或者某种“公道”。王国维认为,中国人受儒道思想的熏陶,信奉“乐天安命”的人生教条,规避苦难、死亡的不幸意象,所谓“不知生,焉知死”是也。儒学具有积极的乐观精神。道家主张清静无为,洒脱自然,将苦难和死亡置之度外。在儒道文化的浸润下,中国的悲剧作品多是“大团圆”式的结局。此外,儒家思想影响下的中国人有较强的道德评判意识,注重悲剧等各类文学作品的社会教化功能,不愿看到恶的大获全胜而善的一败涂地。

西方受基督教文化影响颇深,道德观念不似中国人那般强烈,强调个体的独立价值,注重独立的个人,而不是处于社会关系中的人。基于此,在西方悲剧观念里,悲剧人物自身才是其悲剧产生的根源。西方的悲剧作品,侧重于揭示人性的复杂和多面性,也就是所谓的性格悲剧。西方精神强调民主观念和理性精神,在他们的悲剧意识里,悲剧人物往往都是在尽最大的努力进行反抗和斗争。

综上所述,通过分析悲剧主人公、悲剧冲突、悲剧效果及其功能方面的特征,可以明显看到中西方悲剧审美的不同。此外,中西方悲剧观念的起源、发展历程、研究重点等方面也值得我们深入探讨。通过分析对比二者的特点、长处和不足,互相学习和补充,不断促进中国悲剧观念、美学观念的发展。发掘文化传统、政治经济、地理历史等对作为审美范畴的悲剧的影响,对接下来悲剧观念的发展有一定的借鉴意义。

参考文献

[1] 车尔尼雪夫斯基. 车尔尼雪夫斯基论文学: 中卷[M]. 辛未艾, 译. 上海: 上海译文出版社, 1979: 86.

[2] 伍蠡甫, 胡经之. 西方文艺理论名著选编: 上卷[M]. 北京: 北京大学出版社, 1985.

[3] 亚里士多德, 贺拉斯. 诗学·诗艺[M]. 罗念生, 杨周翰, 译. 北京: 人民文学出版社, 1982.

[4] 伍蠡甫, 胡经之. 西方文艺理论名著选编: 上卷[M]. 北京: 北京大学出版社, 1985.

作者简介:

闫瑞(2001年6月-), 女, 河南省焦作市人, 汉族, 本科在读。