

论《牡丹亭》中柳梦梅的至情人格

刘娜

西安石油大学 人文学院

DOI:10.12238/er.v4i1.3551

[摘要]《牡丹亭》是汤显祖的代表作之一,也是我国戏曲史上浪漫主义的杰作。本文以柳梦梅的命名为切入点,通过柳、梦、梅意象组合,解析柳梦梅人物形象的“痴”,“刚”,“才”,进一步分析柳梦梅的至情人格。

[关键词] 柳梦梅; 牡丹亭; 至情

中图分类号: G4 **文献标识码:** A

汤显祖的《牡丹亭》题词曾说:“情不知所起,一往而深,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”^[1]。这句话重点是在论述杜丽娘的至情,前人在《牡丹亭》的研究中多是从杜丽娘的角度探讨至情观,很少有人从柳梦梅的角度来剖析至情观。然而柳梦梅作为《牡丹亭》的男主人公,他的意义对于整部作品更起着至关重要的作用。柳梦梅身上所具有的不仅仅是一个人物所具有的性格特征,同时反应了一个时代所处的社会背景,及其才子佳人的爱情。

1 柳梦梅的命名

柳梦梅的命名,分别由“柳”“梦”“梅”三种意象组合构成。第二出就交代了柳梦梅命名的缘由,每日情思昏昏……发迹之期,因此改名柳梦梅,春卿为字。柳梦梅的名字亦是贯穿全文的线索。

1.1 柳的意象

“柳”作为历史长河中一个重要意象,起源于《诗经》,《诗经》的《采薇》一篇就写到:“昔我往矣,杨柳依依”,柳又有“留”的读音,象征离别。而汤显祖把男主人公的姓选取为“柳”为推动情节发展起到了基础作用,暗示后文杜柳两人的相遇。

除了暗示作用之外,“柳”还充当了杜柳爱情的信物。如《惊梦》中,在杜丽娘的梦中,柳枝成为爱情的信物:“恰好

花园内,折取垂柳半枝,姐姐,你既淹通书史,可作诗以赏此柳枝乎?”^[1],一方面柳枝是连接杜柳感情的桥梁;另一方面象征彼此的爱情。柳条是柔软不假,但是软中带刚,赋予到柳梦梅身上,侧面感受到柳梦梅的性格温柔与人格刚强。

1.2 梦的意象

梦是《牡丹亭》的主线,不仅能够让我们男女主角大胆追求内心的真实情感,还为这对原本不可能相遇的情侣找到一个可以相爱的理由。整部作品一共有“二梦”,一是柳梦梅的梦境,在《言怀》一出中:“梦到一园,梅花树下,立个美人,不长不短,如送如迎”^[2]。二是丽娘的梦,她看到花园美景,想到了自己的青春,不免为自己惋惜。男女主人公因梦相识,体现了“梦”的自由。同时梦也是对封建礼教进行批判的最佳场所,更是表达个人情感的归宿。

《牡丹亭》的魅力还在于以梦写梦,以梦圆梦。在梦中可以大胆表达自己所想所爱,没有现实环境的束缚,能够完美表达至情的核心。

1.3 梅的意象

梅花是岁寒三友之一,是象征春天到来的一种方式。杜丽娘在梅树下等待柳梦梅的到来,象征一段春情的开始。如:《惊梦》一出中,女主人公开场白:“晓来望断梅关,宿妆残”^[3]，“梅观”指的是柳梦梅的家乡—岭南;望断梅关指丽娘对柳梦梅的思念之深。

杜丽娘因思念成疾,日渐消瘦。陈最良给杜丽娘开了十个梅子,还说道这个药方专门医治相思之疾。那么“梅”也象征男女双方的思念。汤显祖赋予“梅”的意象之巧妙,可见其独具匠心的创作风格。

2 柳梦梅的形象塑造

柳梦梅称自己是寒儒,还感叹“自小孤单,生事微渺”。可见他生活穷苦,家道中落,是个穷困潦倒的书生,所以在赶考的路上因饥寒交迫,病倒在途中。最终被陈最良所救,在梅花观借住,由此展开故事的发展。

总体来看,汤显祖对柳梦梅这一形象做了两次改动,一是将门当户对柳氏名门之后改为穷苦书生,使得两人的相爱有着巨大冲突,增加戏剧矛盾为剧情发展奠基。二是柳梦梅的出生之地做了变动,四川被改为岭南,能更好地突出岭南的地域特色。第一处改动,柳梦梅与杜丽娘门不当户不对的冲突,体现了汤显祖在歌颂杜柳两人爱情不受制于门第悬殊,社会地位之差。整部作品中,柳梦梅即使是个“穷困潦倒书生”的人物形象,但柳梦梅体现出人物的灵魂,和张生等才子的形象却截然不同。本文认为汤显祖在塑造柳梦梅这一人物形象时,寄托了个人的情感体会,与作者所处的社会背景个人经历有着十分紧密的关联,那么柳梦梅的形象塑造主要体现为:痴、刚、才。

2.1 柳梦梅的“痴”

《牡丹亭》歌颂内心真实情感, 反应人的真实感“情”与社会伦理纲常的“理”的冲突。杜丽娘虽然具有反抗的勇气, 但她想要得到家人对她挑选的另一半的认可, 她鼓励柳梦梅去考取功名, 赢得社会的支持。从侧面反映出杜丽娘渴望得到完美的婚姻, 但是又迫于无奈受制于社会规范。然而柳梦梅心中有担当, 相比于杜丽娘他更加大胆, 对封建禁锢的反抗更是一反文弱书生的做法。

在古代, 身体发肤和姓名都来源于父母, 不能随意更改, 否则就是大不孝, 他却因梦改了自己的名字, 由此便可以理解他对丽娘的痴情至深。与古代的才子佳人小说中男主角的形象不同, 柳梦梅把杜丽娘当做自己亲人, 当成不可或缺的精神伴侣。

2.2 柳梦梅的“刚”

《牡丹亭》中蕴含大量的戏剧冲突, 柳梦梅的人物形象虽然不及杜丽娘丰富, 但也充当一个反抗者的形象, 给人留下深刻印象。如果说杜丽娘为情而死, 为情而生是反抗封建礼教的宣言, 那柳梦梅就是将宣言付诸行动的实践者。《硬拷》一折, 面对杜宝的欺压, 蛮横霸道, 与杜宝展开激烈的争辩。柳梦梅是个真正的男子汉, 携手杜丽娘同封建礼教作斗争, 勇敢追求自己所爱, 不向传统的“理”认输。

假如柳梦梅在作品后面没有表现出反抗精神, 《牡丹亭》以情反理的时代命题就不能完美达成。起死回生后的杜丽娘, 在婚姻方面想要得到父母的认可, 无疑还是遵守封建伦理道德。剧情的后半部分, 与封建势力抗争的任务, 就留给了柳梦梅。

2.3 柳梦梅的“才”

《牡丹亭》中, 柳梦梅是没落门户的后生, 虽怀有远大的志向和满腹经纶, 但从出身来看, 也是高攀了杜家, 这无疑也阻挡了两人的婚事。《言怀》中交代柳梦梅是柳宗元之后, 可见柳梦梅是著名诗人的子孙, 才气还是有遗传的因素所在的, 但却流落岭南, 空有满腹才学, 却“未遭时势, 不免饥寒”。虽然身处困顿, 但却摒弃了其他文弱书生样貌, 保持自身刚强正直的一面。杜丽娘要他考取功名, 他便一气呵成考上了状元, 可见其才华非同小可。

柳梦梅才华横溢, 一是源自祖上的书香门第, 不屈服于恶势力。二是他自身的努力。对事情有自己独特的眼光, 能剖析事情的原委; 加上对功名的追求, 对丽娘的用情至深。

3 柳梦梅的至情人格魅力

汤显祖的至情思想形成与时代关系联系紧密, 明代晚期, 社会变革牵动了文学风气的变化, 在哲学思潮中对人的思想给予肯定。汤显祖提倡有情人生的最高层次是“至情”, 提倡追求自由与个性解放。

柳梦梅在文学史的意义是与众不同的, 如张生, 许仙等名剧里的男主角, 都有文弱的一面。但柳梦梅的胆识和气度和他人是不同的, 柳梦梅将情感放在比礼法更高的位置。杜丽娘要求他掘墓帮她复活时, 他不惧杀身之祸, 请石道姑帮忙盗墓, 将生命放在第一的位置。如果说杜丽娘因梦生情, 因梦而亡, 那么是柳梦梅的至情让杜丽娘顺利的复生, 让两人的感情有了更好的结局, 留给后人一段佳话。

至情论是一种文学理论, 集中体现了汤显祖的创作思想。在汤显祖的笔下, 柳梦梅是个敢于反抗的、勇敢的人物, 他反对以杜宝为首恪守的“理”的束缚, 将人性的最真实, 最自然的感情放在第一位, 追求善良单纯的内心世界, 也是作者创造人物时的初衷, 更能将至情思想体现的淋漓尽致。

4 结语

汤显祖的一生都在追求“至情”, 《牡丹亭》是他对至情最完美演绎。作品中柳梦梅是汤显祖的情感寄托, 虽没有摆脱封建的牢笼。但柳梦梅的身上, 拥有汤显祖对时代的感叹、对至情的强烈追求和对封建女子的同情与尊重, 体现了汤显祖勇于反抗, 性格刚强的高尚品质。首先柳梦梅是属于作者的, 其次才是杜丽娘的情人。作者塑造了柳梦梅与众不同的人格, 让更多学者去深度解读与思考。柳梦梅虽然有世俗的一面, 但更多展现给我们的是真、善、美。让读者不仅仅把至情局限在杜丽娘一人身上, 同时对探索汤显祖至情思想增加了新思路。

[参考文献]

[1] 汤显祖, 徐朔方, 杨笑梅校注. 牡丹亭[M]. 北京: 人民文学出版社, 2013.

[2] 单有方. 《牡丹亭》中“梦”的意象[J]. 南都学坛, 2003(02): 120.

[3] 张阳. 从《牡丹亭》之“梦”探析汤显祖“梦”文化的内涵[J]. 北方文学, 2017(09): 210-212.

作者简介:

刘娜(1995--), 女, 满族, 河北人, 硕士研究生, 西安石油大学, 研究方向: 汉语国际教育教学与管理。