

《罗密欧与朱丽叶》和《梁山伯与祝英台》 中的爱情悲剧对比

文 / 薛尚志

一直以来，爱情都是各个文化背景当中艺术家创作的普遍主题，尤其是对于悲剧性爱情的描写，更是有着跨越时空的内在相似性。中西方也诞生了许多富含民族与社会文化特色的优秀悲剧作品。在这些戏剧作品当中，《罗密欧与朱丽叶》和《梁山伯与祝英台》可以算得上是中西爱情悲剧的代表作，在长期的历史发展过程当中都一直为人们所称道，甚至已经内化为了各自民族文化的一部分。《罗密欧与朱丽叶》和《梁山伯与祝英台》两部作品虽然相隔数百年，但是在故事情节与思想立意上却有着惊人的相似性，都表达了对于美好爱情的向往与对无奈命运的抗争。但是在具体的人物塑造上，由于二者身处于不同的社会与思想文化背景，因此故事当中的角色也就表现出了一定的差异性。当对这两部作品进行深入分析的时候，便可以发现这两者之间所存在的交叉点与分水岭，并以此为基础揭示出那个时期中西社会文化与意识发展的异同。

一、两者作品情节上的交叉点

1、对自由爱情的歌颂

鲁迅曾对悲剧有过这样的评价：“所谓悲剧，便是把美好的东西撕碎给人看。”而这两部悲剧当中的那个美好事物，便是对自由爱情的向往与歌颂，二者都是在一个封建社会的背景下，诞生出了无比自由且美好的爱情，但是却都因为时代的局限性而悲剧收场，谱写出了一曲爱情的悲歌。

在《罗密欧与朱丽叶》当中，二者身为世仇双方家族的子女，却因为偶然的相遇而不可救药地爱上了对方，这种爱情并没有因为家族仇恨的阻隔而有丝毫的衰减，反而更加强了相爱双方对爱情的向往。作者莎士比亚为了强化作品当中的悲剧性与冲突性，更是在二者的爱情道路上设置了重重阻碍，比如罗密欧杀死了提伯尔特，这更是让双方势同水火的矛盾愈演愈烈。同时面对家长的逼婚行径，朱丽叶也没有丝毫的动摇，而是坚定地选择了站在自由爱情这一方，并采取机智的行动来铺垫自己和罗密欧的爱情之路。因此，朱丽

叶选择了喝毒药装死的办法来逃脱封建家族的掌控，来实现自己对自由爱情的追求，但是一切努力却因为罗密欧的冲动而付之一炬，整部作品的悲剧性也在这个时候达到了高潮。这种原本即将成功却最终失败的反差感给观众带来了极强的情感体验，成就了《罗密欧与朱丽叶》这篇伟大的爱情史诗。

《梁山伯与祝英台》中主人公双方在追求自由爱情之路上所面临的阻碍要比《罗密欧与朱丽叶》当中的更为强大，《梁山伯与祝英台》当中的时代背景为我国的西晋时期，这个时期的中国社会门阀林立，整个社会的资源都被一些势力强大的封建家族所掌握。这个时期的爱情也往往要服务于门阀之间的利益交换，几乎没有自由爱情存在的空间。但就是在这样一种令人窒息的封建社会当中，却开出了梁山伯与祝英台这两朵璀璨的爱情之花，他们在外出求学的过程中相遇，并在长期的生活过程当中暗生情愫。但是相较于罗密欧与朱丽叶之间爱情的热情洋溢，他们二者之间的爱情则更多了一份委婉与含蓄，这与当时中国封建社会的背景是分不开的。后来，面对家庭与社会两方面的压迫，祝英台最终还是选择了父母对自己婚姻的安排，不得不与马文才成婚。但是作者对于自由爱情的追求是不会受到这些封建思想的影响的，最终设计二者在“化蝶”这一充满了神话色彩的情节当中实现了对自由爱情的追求。

通过分析二者对自由爱情的描写与赞美，可以发现，对

自由爱情的追求贯穿了两部作品的始终，一切的美好、悲剧皆因爱而起。但是再严酷的悲剧也阻挡不住对自由爱情的向往，最终双方也终会用自己的生命谱写出一曲颂赞爱情的华美乐章，这正是形成了二者的第一个交叉点。

2、生命绝唱的悲剧性结尾

在这两部爱情悲剧当中，相爱的男女双方都最终以殉情而收场，这一点构成了这两部作品第二个交叉点，通过死亡实现了对情节与主人公爱情的升华。

当罗密欧看到了假死的朱丽叶，生命的破灭使他陷入了悲怆之情当中，对爱情的追求与坚贞将再也不允许他独活，而是义无反顾地拔出短剑结束了自己的生命。而假死的朱丽叶“复活”之后，看到了为她而死的罗密欧，也毅然结束了自己的生命。这种原本即将在一起，却在黑暗前的黎明倒下的反差感，更是强化了这篇作品的悲剧色彩，让观者无不扼腕叹息。而在《梁山伯与祝英台》当中，虽然祝英台在梁山伯死后走上了嫁往马家的婚轿，但是却半途改道，脱去红装，露出素缟，在梁山伯的坟前失声痛哭并最终一跃入坟与其合葬，并在双双化蝶的美好情节中得到了在人世无法得到的爱情。

这两部作品都描绘了较为类似的殉情情节，从最初的自由恋爱，到面对封建阻隔而结合不能，最终双方都选择了以死亡来实现自己的爱情理想。并且两部作品都是男方先亡，之后女方追随而去，双方用自己的生命表达了对自由爱情的向往与忠贞，明确表达了爱情高于生命的情感信念。

3、现实主义与浪漫主义的结合

任何一部伟大的作品的成功，仅仅通过单纯的浪漫主义情节内容是无法实现的，更重要的是要和读者的内心情感产生强烈的共鸣，从而得到广大读者的认同与推崇。因此，就必须在作品当中加入适当的现实主义要素，使其能够和社会发展联系在一起，使其拥有更加深刻的促进社会文化发展的功能。

《罗密欧与朱丽叶》的故事素材来自那个时代意大利地区许多青年男女的爱情悲剧，因此在情节设计上就有着很强的现实主义色彩，人物与家族势力的设定都非常符合那个时代的实际情况，主人公所面临的爱情挑战也是非常现实的。但是在具体情节的设计上却同时饱含浪漫主义情怀，例如神父对二人爱情的祝福，两个家族之间的宿仇最终也因为二人的死亡而得到了化解，并最终得到了社会的承认。爱情的理想仿佛通过两个人的死亡就得到了实现，这一点有着非常明显的浪漫主义色彩。

而《梁山伯与祝英台》的故事更是有着强烈的现实主义

情怀，其故事原型本就来自民间故事传说，经过作者的润色与修饰成了一部不朽的浪漫主义爱情悲剧。但是在这个故事当中，到处都可以看到封建社会的影子，从家族势力构架，社会主流思想，礼法制度等，无不成了主人公追求爱情之路上的重重阻碍。但是与此同时，其中也饱含着充沛的浪漫主义情怀，最终二者都坚定了自己对自由爱情的向往之情，甚至愿意以生命为代价，来实现自己的爱情幻梦。最终作者也选择了以一种超现实的“化蝶”情节成全了二者的爱情史诗，实现了现实主义与浪漫主义的结合。

纵观这两部作品不难发现，现实主义往往是导致爱情悲剧的根本原因，而浪漫主义则是成全爱情史诗的艺术手法。这两个故事运用现实主义与浪漫主义相结合的表现手法，表达了那个时代背景下无数劳动人民现实与理想之间的割裂与冲突，也正因如此，才赋予了这两部作品以无可替代的艺术与文化价值。

二、两部作品情节上的分水岭

1、悲剧结尾原因上的差异性

虽然二者在情节冲突，悲剧性的结尾等方面都有着很强的相似性，但是在导致悲剧结尾的内在原因上，却有着一些差异。《罗密欧与朱丽叶》比较侧重的是由于事件偶然性与封建社会思想等综合因素所导致的悲剧结局，而《梁山伯与祝英台》则更加侧重在封建社会制度与思想的压迫下，最终走向悲剧性结局的必然性。

在《罗密欧与朱丽叶》当中，由于一个意外事件的发生，使得罗密欧没有收到朱丽叶的信件，无法知晓朱丽叶即将“假死”的计划，最终导致了罗密欧在昏迷的朱丽叶面前悲痛欲绝，进而自杀的悲剧。而这个时候离朱丽叶即将苏醒也不过只剩下了半个小时而已，这一点与罗密欧急躁的性格特点同样也是分不开的。命运的无情摆弄，使得相爱的双方共同走向了死亡，可以说，罗密欧与朱丽叶的悲剧，既是那个时代的悲剧，同样也是一场命运与性格的悲剧。

而在《梁山伯与祝英台》当中，封建社会制度与思想的分则占据了压倒性的地位，自由的爱情之花的开放，在这个时代就注定了其枯萎的结局。封建思想的限制不仅影响了祝英台的家长，同时也深刻影响了祝英台与梁山伯这相爱的两人。比如祝英台一定要等梁山伯前来提亲，梁山伯在得知祝英台已经许嫁马家之后，也没有足够的勇气去阻止，而是只能身患相思而死。可以看到，这既是一场爱情悲剧，但很大程度上更是一场社会悲剧。

2、内在伦理道德观念的不同

身处不同的社会背景，其伦理道德观念也很大程度上影响了其最终的结局走向。在《罗密欧与朱丽叶》的社会背景当中，整个社会已经处于文艺复兴时期，各种自由思潮也都已经开始出现了，对于自由爱情的包容度相较于中世纪时期已经有了极大的松动。导致二者爱情悲剧的更多是来自于主人公双方家族的对立，世代的仇恨难以在一时之内化解。而罗密欧与朱丽叶二人身上也有着非常强烈的反抗精神，愿意为了自己的幸福而去进行主动的抗争。

但是在《梁山伯与祝英台》的时代背景当中，社会整体仍旧处于绝对的封建专制制度的统治下，从社会制度到社会伦理道德，无不受到了封建等级思想的深刻影响，甚至内化到了每一个人的思想体系当中。也正因如此，梁山伯与祝英台在相爱的同时，却仍旧守着旧有的制度与道德，在二人关系上显得含而不漏，欲说还休，有着很强的节制感。这也导致了最终的结局有着一股更加压抑的悲剧性，一种面对严酷压迫，只能不得不以死亡来进行应对的绝望感。

三、导致二者悲剧的内在原因

1、个人情感与传统道德文化的相斥

罗密欧与朱丽叶所所处的社会，正处于人的意识觉醒的时代，这与传统的封建传统父权思想产生了很大的冲突，再加上世代延续的家族世仇，就注定了二者在追求自由爱情道路上的曲折。个人的情感是不符合当时主流的家族道德传统的，与仇人的孩子结合无异于对家族的背叛，但是面对这种强大力量的阻隔，罗密欧与朱丽叶还是选择了坚持自己内心的情感，选择了与社会传统道德观念相决裂。

而在梁山伯与祝英台的故事当中，这种传统道德文化的压迫则显得更为强烈了，门当户对的婚嫁思想已经深入到了社会的各个角落，甚至相爱的双方都受到了这些思想的影响。梁山伯自觉家境贫寒，无法与祝英台相配，因此便郁郁寡欢，直至死亡；而祝英台尽管激烈反抗父母的安排，但是最终也在父母的哀求下走上了马家的花轿。这种面对传统道德文化的无力感与窒息感，最终使得只有死亡出面，才能实现二人

情感的结合。

2、个人利益与封建家族利益的冲突

在这两篇悲剧当中，个人的利益指的就是主人公之间的真挚爱情，家族利益则是在那个时代背景下，家族对自身发展的需求以及对后代的要求。在罗密欧与朱丽叶当中，家族是无法接受朱丽叶与仇家的孩子在一起的，这会导致家族的名誉受损，这是那个时代背景下人们所无法接受的，朱丽叶的爱情必须让位于家族的名声。而在梁山伯与祝英台的故事当中，由于祝家的家道中落，必须借助马家才能维持原本的社会地位，祝英台的个人爱情利益必须让位于家庭的发展利益，从而不得不坐上马家的花轿。两部作品当中，个人与家族利益的冲突同样也是导致其最终走向悲剧的重要原因。

3、主人公自身与内心之间的矛盾

罗密欧与朱丽叶的性格都是大胆且奔放的，敢于追求自己的所思所想，但这并不意味着他们内心就没有过矛盾的挣扎。在他们二人得知了相互的身世之后，他们也一度苦恼矛盾，家族的利益与内心的情感产生了激烈的冲突，在这种矛盾当中他们最终选择了听从自己内心的声音，选择为爱情而献身。但是最终悲剧性结局也有罗密欧的一定责任，他的急躁与鲁莽导致了朱丽叶计划的破产，最终也不得不以死来表达对爱情的忠贞。

而梁山伯的性格则更为木讷，不善表达，在面对祝英台的爱慕之情的时候，他不敢大胆地迈出那决定性的一步，而是一直在自己的内心疯狂地挣扎，最终选择了压抑自己的欲望，并最终选择了死亡。而祝英台虽然其性格较为大胆，但是内心也深深受到了对父母之情的影响，她并不敢决绝地去反抗父母的安排，最终选择了向世俗妥协。作者也只能以一种虚幻神话的形式来成全二者的爱情幻梦。

四、结束语

这两部具有较强代表性的中西方爱情悲剧，不仅是对故事当中主人公故事的叙述，同时也是对那个时代背景下，无数被封建牢笼围困的男女青年悲剧，尽管他们都一路抗争，但最终都逃不过时代环境的限制。而两位作者也是通过这样一种艺术创作，来对封建社会的制度与思想进行了深刻的抨击，值得我们今天每一个人去深入思考。

【作者简介】

薛尚志（1993—），女，汉族，河南洛阳人，学历：硕士研究生，职称：助教，单位：郑州科技学院，主要研究方向：英语语言文学。