从美学的角度论述西方悲剧的审美艺术特征

卜嘉敏（指导老师：缪军荣）

南京林业大学人文学院

摘 要：悲剧在文学创作中一直占有着重要的地位，在西方的文学历史上，悲剧被看作是更能够产生强烈效果的崇高的诗。西方的悲剧一直有着独特的审美价值，本文将从美学的角度剖析西方悲剧的审美艺术特征，彰显悲剧独特的艺术价值。

关键词：审美特征，悲剧性，美学意义，艺术价值

引言

美，是一种概念。”[1]悲剧之“美”在于其浓厚的悲剧色彩。其本源就来自于正直勇敢，充满抱负的主人公与坎坷命运之间的矛盾，最后以不幸的结局收尾，从而激发观众对于主人公的悲愤，哀痛，同情等特殊的情感审美特征。换句话说，如果上天将苦难降落在那些平庸，胆怯的人身上，面对生活中的磨难和挫折不能够进行正面的反抗，逆来顺受最终导致的悲惨结局，那么这就不能被称之为真正的“悲剧”，这也是悲剧独特的美学价值所在。

悲剧的审美艺术特征

(一）对立性--主人公与命运之间的矛盾冲突

何为悲剧？悲剧就是具有合理抱负，满怀理想的英雄人物在追求梦想的路途上因为命运和现实生活的局限性之间产生了冲突，引发两者之间的矛盾对立。

在《哈姆雷特》中，你可以发现哈姆雷特一生的悲剧性之所在，就是他的人生就是在一次也一次的矛盾冲突中沿袭--他急切报仇，但是重计划，轻行动；他需要面对残酷的现实，却仍心存对美好的幻想；他憎恶伤害，死亡，谋杀，但是自己却变成了一名复仇者；他渴望美好纯洁的爱情，却在纠结的境况下选择逃避现实。他赞美人类，但行为与思想矛盾，“即站在了人的对立面”。[2]人与人之间复杂错综的关系以及内心的矛盾与纠结之感得以充分地表现出来，是人类，命运与社会三者之间不断交织斗争的产物。反观俄狄浦斯，虽然他具有美好的品质，一切的作为都在彰显着他是一位优秀的君主，但是在神谕的枷锁下，使得自我理想和罪恶现实产生了极大的冲突，最终走向了自我毁灭的道路。可以说，在《俄狄浦斯王》中, 作者“用寻常的笔调讽刺出故事主题的荒谬和离奇”，[3]成功地塑造了一名立体的充满着浓厚的悲剧美学色彩的英雄人物。在爱情的悲剧中，罗密欧与朱丽叶之间的爱情广为流传，他们的爱情美好坚贞，但是却因为社会文化的压迫以及封建时代的家长制度，导致他们美好的理想总是受到现实的重重打击。两位主人公的爱情悲剧也是对当时社会背景的一个映射，“体现了一部分个人主义思想的内涵”。[4]

悲剧艺术作品的灵魂与精髓就在于其中的矛盾与冲突，可以说，一部没有矛盾对立的悲剧作品就像是一串脱离了线的散珠，悲剧的伟大之处恰恰在于平行中的矛盾对立，没有了这些，悲剧也将失去原本的意义。

（二）必然性--主人公是自我命运的被动者

“在死亡和命运面前，人类只能言听计从”。[5]悲剧主人公的命运结局其实在一开始早已被安排好，这种必然性的设定会体现在整个剧情当中，一般会在开头或者中间就有所暗示和铺垫，从而使得这种“必然性”贯穿于整个悲剧情节的走向之中的。由于社会环境的压力以及人物自身的命运羁绊，从而给读者带来一种人物最终走向悲剧性结局的必然设定，在重重包围下，悲剧的主人公始终也不能摆脱命运的桎梏。正如作家麦加曾说：“人生是个圈，有的人走了一辈子也没有走出命运画出的圆圈。”[6]

《哈姆雷特》这部经典的悲剧作品中中展现一位丹麦王子的独特个性，作为一名正直善良，充满智慧的王子，虽然他具有细密的心思和缜密的逻辑思维能力，但是他将大量的时间都花在思考和计划上，优柔寡断，最终导致他自身的悲惨命运。这种必然性其实在戏剧中早就有了一定的铺垫和暗示，在《俄狄浦斯王》，俄狄浦斯中作为一名爱民爱国，充满智慧的国王，命运却跟他开了一个玩笑，让他在无知的情况下犯了不伦之罪，成为众人唾弃谩骂的对象。俗话说“天地不仁，以万物为刍狗。”[7]但是命运对于俄狄浦斯充满了不公，他无法与天地抗衡，每走一步，都会被命运牵制得更紧。正如塞涅卡所说：“相信命运的跟着命运走，不相信命运的被命运牵着走。”显然，俄狄浦斯属于后者，他有着强大的意志力，他理性冷静而又富有智慧。按理来说，这样的人应该能够拥有好的未来，但是命运强大的力量是人类无法改变的，既然命中注定，那么无论是顺从还是奋勇反抗，都无法改变最后的结果，“能够做到的只是承受那无法做出选择的痛苦”。[8]

正如余华所说：“活着的力量不是来自于叫喊，也不是来自于进攻，而是忍受。”[9]尽管俄狄浦斯在努力争取，但是最后还是走向了自毁双目，自我流放的悲惨结局，这就是命运，也是悲剧最可悲的地方。在悲剧中，恋情亦同样不能够获得圆满，罗密欧与朱丽叶的恋情似乎避免不了命运的安排与摆布，“命运”好似一条无情冰冷的铁链将他们拴锁在封建机制的牢笼里。但命运的奇幻就在于有些事情是我们人自身无法掌控的。《罗密欧与朱丽叶》的作者莎士比亚坚持悲剧结局,使得罗密欧与朱丽叶因为家族纠纷，封建制度以及父权制度的压迫，走向了死亡的悲惨结局。而朱丽叶痛苦的起源，“来自男性处于社会支配地位的社会体制”。[10]两位主人公之间的爱情是崇高圣洁的，“彼此救赎使他们获得新生”。[11]尽管他们彼此为了能够在一起做出了许多的努力，但终究逃不过“命运”的牢笼，两位主人公注定应当受到命运的压制，不管怎么反叛亦无法改变严酷的现实，最终获得的只能应是毁灭和死亡。

对于悲剧的主人公来说，“死亡并不仅仅是生命的终止”，[12]有时，从痛苦中解脱，也是另一种重生。

（三）价值性--情绪的释放激发生命的体悟

亚里士多德在《诗学》中这样定论悲剧：“悲剧是对严肃的、完整的、特定长度的行动的模仿，通过怜悯和恐惧陶冶这种情感。”“一个时代，是由无数个如你我一般的平凡人组成的”，[13]平凡得仿佛在历史上不曾留下痕迹。悲剧的主人公却会在平凡中寻找不平凡的自己。

对于主人公的不同评价，“都是每个人的不同理解。”[14]在哈姆雷特的人物悲剧历史发展的过程当中，其实哈姆雷特也早已渐渐带上了“我们”的影子，换句话说，我们每个人其实都是现实生活中的“哈姆雷特”，对于主人公在戏剧中所遭遇的不幸也产生了相应的共情心理。从悲剧的结局设定来看, 主人公最后应该走向死亡和毁灭，也许每个人都会为俄狄浦斯身上的英雄主义，斗争精神所动容，但更深刻的情感是会因为他的悲剧命运而惋惜。受众在观看悲剧的同时，不自觉地将“自我”代入进主人公身上，他们的心情也会跟随者主人公的命运而跌宕起伏，会产生对主角的悲悯和恐惧之情，这样的情感会随着情节的步步展开上升到顶峰，最终这种情感会随着对主人公的痛感得到净化和升华，达到最终的漓淋尽致的快感，使观众获得一种悲剧审美体验。当我们再去审视《罗密欧与朱丽叶》这部爱情悲剧时,就会慢慢品读出其中及其深刻的人文内涵以及文学美感。在作品的结尾，“悲剧故事的结局看似是喜剧的”，[15]却仍然具有厚重的悲剧主义色彩。

悲剧,“成就了对文明世界中蛮荒露骨的尖锐抨击”。[16]悲剧家们在文学创作的过程中，“将真挚的感情融入到文字当中”，[17]充满感情的文字往往具有强大的感染力，能够引发受众对事物的怜悯和恐惧之情，这些情感在看悲剧时受到净化，所以对心理能起到健康的影响，这是其他类型的文学作品所无法替代的。

总结

“艺术来源于生活又高于生活”，[18]“每个故事都是现实世界的写照”，[19]它通常会通过某个人或者某个事件冲突去反映整个时代的社会背景和意识形态，所以在研读悲剧的过程中，我们应该摆脱这些具体的人事，“而从更广阔的范围去理解其深层意义”。[20]进一步清楚地认识到整体的情感走向，并且在一定程度上，悲剧能够起到诠释特定时代人类文明发展的境状，具有研究人类审美观念的参考价值。

参考文献

[1]丁镜.2019,黑白也是一种色彩——《推拿》观后感.《戏剧之家》第24期,第113页

[2]许晨.2019,浅析《卡拉马佐夫兄弟》中的罪与恶.《汉字文化》第19期,第102页

[3]闫舒琪.2019,探究沈从文《医生》的主旨——人性的善恶、寻常与荒谬的交织.《大众文艺》第3期,第34页

[4]崔昊宇.2019,《莎菲女士的日记》中莎菲的形象及反映的个人主义.《汉字文化》第7期,第94页

[5]吴向宁.2019,为活着而活.《大众文艺》第11期,第54页

[6]王欣欣.2019，从《围城》中的知识分子形象看“围城式”人生困境.《大众文艺》第3期,第29页

[7]刘弋舸.2019，悲哀与幸福，死亡与活着--我读余华《活着》.《大众文艺》第3期,第13页

[8]郭贞娴.2019,文学作品中的人性思考——读威廉·福克纳诺贝尔获奖辞有感.《戏剧之家》第24期,第235页

[9]杨玥.2019,《罪与罚》中人物的对比艺术.《汉字文化》第10期,第88页

[10]陈一杨.2019,隐于岁月，葬于大海--《钢琴课》中的女性意识.《戏剧之家》第22期,第115页

[11]陈凯伦.2019,浅谈《罪与罚》中人物的与众不同——以主人公与马尔美拉陀夫的比较以及对索尼娅的人物形象分析为例.《汉字文化》 第10期,第90页

[12]陈凯伦.2019,锁上的灵魂--对电影《野草莓》的思考.《戏剧之家》第17期,第100页

[13]许丽珠.2019,《罪与罚》--绝望下挣扎的灵魂.《大众文艺》第5页,第22页

[14]贺闰宇.2019,最终陷入的黑暗——浅析老舍《月牙儿》.《汉字文化》第15期,第57页

[15]谭媛.2019，倾城之恋--张爱玲认为的额真正的爱情.《大众文艺》第6期,第35页

[16]张亚瑛.2019,荒诞始于人性.《戏剧之家》第18期,第111页

[17]朱冠臻.2019,浅谈朱自清的《背影》.《大众文艺》第4期,第22页

[18]郭贞娴.2019,从《荒蛮故事》谈社会现实.《戏剧之家》第23期,第246页

[19]丁镜.2019,黑色冷喜剧--《荒蛮故事》.《戏剧之家》第23期,第116页

[20]陆妍.2019，简·奥斯汀的爱情观念分析.《汉字文化》第16期,第120页