

時雨中學 109 學年度第二學期 國文科領域研習課程記錄

時間：03 月 11 日 星期四 第六節

會議地點：會議室 共計：4 頁 第 1 頁

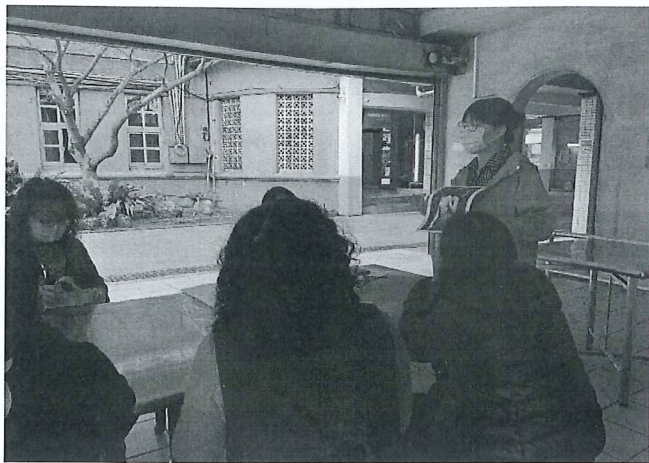
教師簽到處	主席：張善忠				
	楊如如				
	鍾佳欣				
	陳培忠				
講師	董晏琳 老師				
主題	中西文學作品比較-《牡丹亭》和《羅密歐與茱麗葉》				
內容	一、主題剖析 1. 《牡丹亭》和《羅密歐與茱麗葉》皆以當時的生活背景，來表現社會大環境下的議題——自由戀愛與封建勢力下的矛盾。 2. 兩部皆是反封建、爭自由的主題：莎士比亞透過愛情悲劇，體現人文主義裡愛的理想；湯顯祖則透過作品控訴封建下的愛情與婚姻，並寄託理想在虛幻世界中。 二、女主角剖析 1. 《牡丹亭》裡的杜麗娘=封建教育下、長期壓抑的古典美女。 2. 《羅密歐與茱麗葉》中的茱麗葉=自由追愛的化身。 三、悲劇風格及結局剖析 兩部皆是悲喜劇： 1. 《牡丹亭》前半部女主角傷感病逝，但後半部還魂和男主角終成眷屬。 2. 《羅密歐與茱麗葉》雖結局以男女主角殉情結束，看似悲劇，但用兩人的死換來兩大家族大和解，宣告人文主義的勝利，實屬悲喜劇。				

教學組長：

教務主任：

活動照片記錄：

照片一

說明：專題講座

照片二

說明：專題講座

照片三

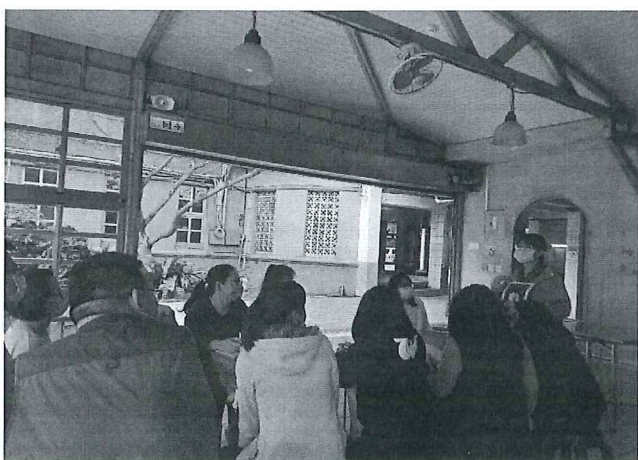
說明：同儕分享

照片四

說明：同儕分享

照片五

說明：專題延伸

照片六

說明：專題延伸

109 學年第二學期國文科研習主題

中西文學作品比較：《牡丹亭》和《羅密歐與茱麗葉》

(一) 前言

湯顯祖與莎士比亞兩大文人各為文壇上東西方兩大耀眼的星星，而巧妙的是湯顯祖生於 1550 年，莎士比亞生於 1564 年，兩人都卒於 1616 年，同時殞落。湯顯祖最著名的作品為《牡丹亭》，與莎士比亞的《羅密歐與茱麗葉》同為愛情悲劇劇作，但兩部作品是否為真正的悲劇、又其中男女主角的安排、情節的鋪陳是否有異曲同工之妙，待下述分析。

(二) 兩部經典故事

《牡丹亭》和《羅密歐與茱麗葉》都是以之前的故事為題材，並以當時的生活背景，來表現社會大環境影響下的議題，即自由戀愛與封建勢力下的矛盾。

1. 《牡丹亭》故事大要

《牡丹亭》又名《還魂記》，取材於明代《燕居筆記》中的話本小說《杜麗娘暮色還魂》，背景設置在南宋時代，續寫南安太守杜寶的獨生女杜麗娘在後花園裡賞春時，觸景生情，昏然夢見一個書生和他談情說愛，夢醒後杜麗娘心中苦悶，再次遊花園但遍尋不得後抑鬱寡歡而病死。死後三年，書生柳夢梅經過杜家，發現杜麗娘死前埋在太湖石下的自畫像，於是掛在書房裡觀賞。杜麗娘的鬼魂前來跟他幽會，之後又請書生打開他的棺木，還魂成親。

2. 《羅密歐與茱麗葉》故事大要

《羅密歐與茱麗葉》取材於義大利一個古老的傳說，並參考了英國詩人亞瑟·勃洛改寫的長詩《羅密歐與茱麗葉的故事》，莎士比亞把這個傳說故事加工，讓單純的愛情悲劇搖身一變成為體現文藝復興時代的著作，內容大致如下：羅密歐與茱麗葉兩人相遇後，當晚在花園互訴情感；第二天就結婚，而當天羅密歐就因械鬥殺人而遭放逐，晚上和茱麗葉度過僅有的新婚之夜；第三天清晨兩人訣別，茱麗葉拒絕父親的逼嫁而吞服安眠藥佯死；隔天晚上便在墓地發生悲劇，最後雙雙殉情，悲劇收場。

(三) 主題剖析

兩部經典作品都表達追重自由愛情與封建體制下的矛盾衝突，《牡丹亭》透過作者湯顯祖筆下描繪，將杜麗娘現實生活中的悲劇和幻想中的喜劇，深刻地揭露了封建社會的殘酷，也歌頌他們為了追求理想婚姻所作的不屈不撓的鬥爭。而莎士比亞筆下的《羅密歐與茱麗葉》中，他增加了兩個家庭間衝突的場面，讓純潔的愛情與理想，和沾滿鮮血的家族仇恨交織，成了時代的悲劇。

總結而論，兩部經典作品都是反封建、爭自由的主題，莎士比亞通過羅密歐與茱麗葉的愛情悲劇，體現了人文主義中愛的理想；而湯顯祖則透過柳夢梅與杜麗娘的愛情悲喜劇，表達封建體制下愛情與婚姻的控訴，並將理想寄託在理想化的虛幻世界中。

(三) 女主角剖析

在兩部經典著作中，湯顯祖和莎士比亞很巧妙地都透過女主角經歷比男主角更多的苦痛和磨難，以下將試析《牡丹亭》中的杜麗娘與《羅密歐與茱麗葉》中的茱麗葉兩位東西方女主角的其異同之處。

1. 《牡丹亭》裡的杜麗娘

杜麗娘在故事中是一個典型中國古典美女，生在官僚家庭，從小受到嚴苛的封建教育，所以不論小從生活細節、大至追求理想追求愛情都受到干涉，但他並不願意做一個中國古代中遵循三從四德的賢妻良母，他厭惡這般寂寞的深閨生活，渴望自由幸福的日子，所以在後花園中看到如夢似幻、萬紫千紅的美景，才喚醒了他長期壓抑的青春活力。如〈尋夢〉中，作者生動刻畫了一位少女對愛情理想的追求，甚至最後因對意中人柳夢梅的相思成疾而最後病逝，這樣的鋪陳，正是封建禮教下葬送青春、幸福的婦女真實的寫照。故事來到後半段，湯顯祖浪漫主義的寫法，讓女主角杜麗娘的鬼魂得以擺脫封建禮教的束縛，變得更大膽與男主角相會，最後有情人終成眷屬。

除此之外，杜麗娘的個性刻畫相當細膩而敏感，導致有一點點外在的刺激就能在心中掀起一片片漣漪，也因如此，所以當她體會到焦慮痛苦時，表達出的情感就更加強烈。

2. 《羅密歐與茱麗葉》中的茱麗葉

在莎士比亞筆下的茱麗葉，她是自由追愛的化身，用這樣的形象表達莎士比亞人文主義的思想，一個未滿十四歲的少女在家人的保護甚至是溺愛下，她對這個世界幾乎是一無所知，可以說是溫室裡的花朵，被保護得相當好，她對於愛人的選擇是自己能動情，又可以符合家人長輩的期待，但她愛上的是家族裡的仇人，青春的愛情和古老的仇恨糾葛在一起，最後以雙亡換來兩個家族的和解，以更大的層面來看，這其實取得更大的意義與勝利，在人文主義中的勝利。

3. 杜麗娘與茱麗葉

兩位女主角都是封建體制下的叛逆者，追求自由愛情與幸福，但兩者仍有差異。杜麗娘是東方封建下的少女，仍有孔孟禮教的束縛，讓她連自由接觸男子的機會都沒有，所以在夢裡遇到男主角時，只能停留在單相思上，甚至他所追求的「愛情自由」，也必須時時顧及父母之命、媒妁之言，所以在追求愛情時，仍有濃厚的妥協。

茱麗葉就不同了，她一樣是豆蔻年華的少女，但在西方社會下，她生長的資產階級裡，男女之間有公開的社交活動，因此有機會可以和羅密歐一同跳舞，談論愛情、談論婚姻，並公然反抗父親的逼婚，由此可見她在追求愛情方面，是一個勇敢的實踐者，為了保住自己的幸福，甚至不惜用上撒謊、假死的手段，對於她要的感情是不顧一切的，從她身上便體現出文藝復興時期新興資產階級那種充滿生命力、相信自己的時代氣息。

（四）悲劇風格及結局剖析

在悲劇成分的結構上，《牡丹亭》和《羅密歐與茱麗葉》都有悲喜交加的特點，這和古典主裡完全講究悲喜嚴格區別的原則是大相逕庭。以《牡丹亭》而言，前半部分說明杜麗娘傷春感病而逝，是屬於悲劇，但後半部分寫杜麗娘還魂過程，並與男主角終成眷屬，甚至男方還高中狀元，杜寶認了這對夫婦，以大團圓來結局，這屬於喜劇。而《羅密歐與茱麗葉》也是一部悲喜劇，以狹義來說，莎士比亞的四大悲劇中並無《羅密歐與茱麗葉》，雖然這部作品最後以男女主角殉情結束，看似悲劇，但莎士比亞用兩人的死換來兩大家族大和解，宣告人文主義的勝利，實屬悲喜劇的作品。