

命运与自由意志的辩证：卡尔德隆戏剧《人生如梦》中的叙事技巧与哲学内涵

耿璐

浙江越秀外国语学院，浙江绍兴，312000；

摘要：《人生如梦》（La vida es sueño）是西班牙黄金时代戏剧家佩德罗·卡尔德隆·德·拉·巴尔卡（Pedro Calderón de la Barca）的重要作品之一。剧中通过主人公塞希斯蒙多（Segismundo）的命运与自由意志的冲突，深刻探讨了人生的无常、虚幻与现实的关系。塞希斯蒙多的“梦中觉醒”象征着人类对自由意志的追求，同时突显了梦境与现实的模糊界限，提出了人类是否能够真正掌控自己命运的哲学命题。本文以该剧为核心，从巴洛克时期的哲学思想出发，通过分析剧中人物的行动与心理变化，以及他们的选择与命运的交织，着重揭示作者如何在戏剧中融入对人性、伦理与存在意义的深刻思考，并进一步阐明命运与自由意志之间复杂而微妙的关系。

关键词：《人生如梦》；命运与自由意志；梦境与现实

DOI：10.69979/3041-0673.24.10.032

引言

卡尔德隆的经典戏剧《人生如梦》通过精巧的剧情结构和深刻的人物塑造，细致地探讨了命运与自由意志之间的辩证关系。剧中，主人公塞希斯蒙多的命运转折不仅展现了个人意志与外在力量的矛盾和冲突，还反映了宗教、道德与社会规范在塑造人类行为中的重要作用。作为一部富有哲学深度的戏剧，《人生如梦》不仅对人类自由与命运展开了深刻的反思，也是对人生无常与虚幻的艺术表达，呼应了“人生如梦”的哲学命题。本文通过分析剧中的叙事技巧、关键情节与象征性意象，探讨卡尔德隆如何借助人物对话展现巴洛克时期关于人性、自由和命运的深刻思考，并揭示这些思想在西方哲学史中的重要地位。

1 《人生如梦》的历史与文化背景

《人生如梦》是西班牙黄金时代的戏剧经典之一，由卡尔德隆于1635年创作。该剧诞生于西班牙哈布斯堡王朝的鼎盛时期，这一时期不仅见证了西班牙文学与艺术的繁荣，也是天主教信仰与巴洛克文化交织的时代。此时的戏剧作品不仅继承了新喜剧运动的传统，还通过复杂的结构、华丽的语言与深刻的主题展现了巴洛克艺术独特的审美。巴洛克文化强调宗教的神秘性、人生的短暂性以及存在的不确定性，这些主题对卡尔德隆的戏剧创作产生了深远影响。

巴洛克风格起源于17世纪的欧洲，深受宗教改革

和反改革运动的影响，以其华丽、繁复和戏剧性的特征闻名。巴洛克时期的西班牙喜剧在此背景下发展，成为表达社会矛盾和人性复杂性的艺术形式。西班牙黄金世纪的繁荣为巴洛克戏剧的创作提供了肥沃的土壤，使这一时期的戏剧作品不仅数量众多，而且风格多样，内容丰富。卡尔德隆便是最具代表性的西班牙巴洛克风格剧作家之一，其作品《人生如梦》被视为巴洛克戏剧的典范，展现了对人类存在、自由意志和命运的深刻思考。

作为巴洛克文学的代表作之一，《人生如梦》深刻融合了宗教与哲学思想。剧中探讨了诸如人类在宇宙秩序中的位置、个体自由与神的旨意等主题，这些元素使作品超越了单纯的戏剧故事，成为对人类普遍存在问题的深刻反思。此外，剧中运用了大量的对比与象征手法，如文明与野蛮、自由与囚禁、现实与梦境等，这些技巧不仅深化了主题的表达，也增强了作品的情感冲击力。

巴洛克风格的西班牙喜剧不仅在当时的舞台上取得了巨大成功，也对后来的戏剧创作产生了深远影响。它不仅为西班牙文学提供了丰富的题材，也为欧洲乃至世界戏剧的发展贡献了宝贵的经验。作为西班牙黄金世纪文学的重要组成部分，《人生如梦》至今仍是西班牙文学和戏剧史上的一颗璀璨明珠。

2 梦境与现实的交响曲：《人生如梦》的叙事技巧分析

2.1 整体结构与场景设置

在《人生如梦》中，卡尔德隆通过整体结构与场景设置展现叙事技巧，推动戏剧情节发展并深化梦境与现实的模糊性，为作品的哲学内涵奠定基础。该剧采用了三幕结构，充满戏剧情感与思想冲突，遵循古典戏剧的“起承转合”模式，尤其体现在梦境与现实的交替转换上。这种结构安排让观众始终处于悬疑状态，无法清晰辨别哪些情节是现实，哪些是梦境，从而增强了剧作的神秘感和哲理深度。

在整体结构上，剧作通过循环往复的叙事模式和非线性事件安排，进一步模糊了现实与虚幻的界限。故事以塞希斯蒙多被囚禁的场景开始，象征着他命运的无力与束缚。随着剧情推进，场景逐渐从压抑的监禁空间转向更加开放的宫廷，塞希斯蒙多展开了从监牢到宫廷的旅程，短暂进入宫廷的权力中心，反映了他从困境到觉醒的心路历程。然而，他最终又回到监牢。这种循环结构不仅展现了人物命运的波动，也模糊了梦境与现实的界限。当塞希斯蒙多第一次在宫廷中醒来时，他认为这是一场梦，但观众却知道这是真实的。当他再次被送回监牢并被告知这一切是幻觉时，这种交错的叙事安排彻底打破了梦境与现实的界限，令观众陷入与主人公相似的迷茫与思索，并对所谓的“真实”产生疑问。

场景设置方面，卡尔德隆通过对比性的场景塑造实现了梦境与现实的交融。监牢与宫廷是全剧的主要空间，它们并非截然对立，而是通过塞希斯蒙多的视角以及事件的发展相互渗透。监牢象征着命运的枷锁与被剥夺的自由，而宫廷则象征着权力与选择。在监牢中，他对自由的渴望似乎超越了现实；而当他身处宫廷时，他的行为却显得无力掌控。这种场景间的交替与融合，使观众不仅关注塞希斯蒙多的境遇，更深刻体会到“真实”与“虚幻”之间的界限并非绝对清晰，进一步增强了叙事的哲学意味。

总的来说，卡尔德隆通过对时间的非线性安排，打破了时间与空间的界限，模糊了梦境与现实的界限，深化了对命运、自由意志和存在本质的深刻探讨。这种叙事技巧不仅增强了戏剧的张力，也赋予作品持久的思想魅力与艺术价值。

2.2 人物塑造与角色功能

《人生如梦》中的人物塑造与角色功能呈现了深刻的哲学内涵。卡尔德隆通过精心构建的角色推动剧情发展，并通过人物的言行和命运揭示了剧作的哲学主题—

一人生的虚幻、命运的不可知以及人类存在的无常。

首先，剧中的主角塞希斯蒙多是国王的儿子，也是人物塑造的关键。他是整部戏剧的核心，既是悲剧的焦点，也是哲学命题的具象化。塞希斯蒙多从一开始被囚禁在监牢中，到短暂地被置于宫廷，再被送回监牢，最后走向权力的巅峰，展现了他的性格从冲动暴烈到理性宽容的转变。他一方面是王位继承人，象征着权力与荣耀，另一方面却被囚禁在孤独的塔中，经历着虚幻与真实之间的挣扎。塞希斯蒙多的性格既是环境的产物，也是命运的产物。王子的人物弧线不仅展示了个体如何通过自我反思和选择突破命运，还揭示了“命运”与“自由意志”之间的冲突与互动。

巴西利奥（Basilio）是国王和父亲的双重角色，他的形象深刻体现了父权与命运预设之间的冲突。因星象预言，他试图控制儿子的命运，将其囚禁。然而，正是这种对命运的抗拒引发了更大的混乱，加剧了儿子命运的悲剧性。他试图控制未来，却未意识到自己也被命运捉弄。巴西利奥的角色体现了“命运”的无情与“自由意志”之间的冲突，也反映了剧作对“权力”与“父权”关系的深刻探讨。

罗萨乌拉（Rosaura）是一个充满象征意味的女性角色，既是爱情与忠诚的象征，也是人性与命运抗争的代表。她的性格复杂，既有坚韧聪明的一面，也有柔弱感性的特质。她从寻找父亲到追求名誉的旅程贯穿全剧，充满了对命运的不满和对尊严的追求。她在道德与社会约束下的挣扎，与塞希斯蒙多对命运的抗争形成了性别视角的对照。

此外，剧中的其他角色如阿斯托尔福（Astolfo）、埃斯特莱娅（Estrella）、克拉林（Clarín）等，也在推动剧情和揭示主题方面发挥了作用。他们的角色为剧情提供了对比与对照，进一步衬托了塞希斯蒙多的成长。

总体而言，《人生如梦》中的角色塑造丰富且具有象征意义。他们在现实与幻想之间穿梭，通过接受或抗争命运，展现了自由意志的强大力量。每个角色的思想冲突和内心转变折射出剧作的核心主题，反映了卡尔德隆对人生、自由、命运等哲学议题的深刻反思。

2.3 时间处理与节奏把控

作为一部充满哲理的作品，《人生如梦》通过复杂的时间结构和精准的节奏掌控，淋漓尽致地展现了命运与自由意志的辩证关系。卡尔德隆巧妙地运用多重时间

层次和非线性叙事，打破了传统的时间观念，深刻反映了人物内心的挣扎和对命运的认知。

首先，卡尔德隆在剧作中采用了虚拟与现实交织的时间框架，使时间本身成为一种相对的存在。塞希斯蒙多的“梦境”与“现实”之间的转换，并非依靠简单的线性时间流动，而是通过梦境的突如其来和现实的回归等时空跳跃展现出来。这种非线性的时间结构让观众难以确定事件发生的顺序或真假，从而模糊了现实与幻想的界限，进而引发对命运与自由意志的反思。

其次，《人生如梦》对时间节奏的掌控同样精妙。卡尔德隆通过戏剧冲突的设计和台词的韵律，使剧情发展张弛有度。例如，在王子经历冗长的监禁生活时，剧中时间流动缓慢，表现出他对现实的无力感与迷失；而在宫廷政治斗争的高潮部分，节奏迅速加快，情节推进变得更加急迫。这种节奏变化不仅使观众能够体验戏剧情感的跌宕起伏，还凸显了角色内心深处对命运觉醒的恐惧与决心。

总的来说，卡尔德隆在《人生如梦》中对时间与节奏的处理，既是叙事技巧的体现，也是其思想深度的表现。通过时间的变换和节奏的起伏，他成功地将命运与自由意志的辩证关系具象化，使时间成为探索现实与幻想交织的重要维度。时间既是线性流动的，也是断裂与循环的，时间与节奏在戏剧中交织成一张隐形的网，既推动情节发展，又引导观众进入对命运与自由意志的哲学思考。

3 在梦境中寻找人生真谛：《人生如梦》的哲学内涵

3.1 戏剧语言与象征意义

《人生如梦》以其丰富的戏剧语言和深刻的象征意义，构建了一个充满哲学思辨的艺术空间。卡尔德隆通过精炼的台词和诗意的表达，揭示了命运的无常与自由意志的可能性。

在这部作品中，语言不仅是人物交流的工具，更是承载象征和哲理的载体。例如，塞希斯蒙多的独白和对话，通过“梦”与“现实”的对比，反映了对命运的困惑与质疑。他常将人生比作梦境，认为现实不过是幻象的一部分，这种比拟将梦境与现实无缝衔接，增强了戏剧的哲学深度。另一方面，语言节奏和修辞手法也为戏剧增添了张力。卡尔德隆通过比喻、对比和排比等修辞

手法，将抽象的哲学理念具象化，使观众在优美的语言中感受深刻的思想，增强了戏剧的美感与深度。

同时，卡尔德隆通过空间与时间的象征化运用，强化了戏剧语言的表现力。首先，梦境本身就是最重要的象征，模糊了现实与幻想的界限，既表现了人生的短暂与虚幻，又隐喻了人在世界中的迷惘。其次，牢笼是另一个重要的象征。塞希斯蒙多被囚禁的塔楼象征着命运的束缚，而他的解脱过程则隐喻了自由意志的觉醒。此外，宫廷象征着权力与秩序，而荒野则代表了自然与混乱，这两种空间的对立暗示了人性中理性与本能的冲突。通过这些象征，卡尔德隆展示了人类在无常世界中的挣扎、成长与觉醒，使《人生如梦》成为一部具有深刻哲理和普遍意义的作品。

3.2 伦理思考与现代意义

《人生如梦》以哲理性的叙事结构和立体的人物刻画，探讨了重要的伦理议题，是对西班牙黄金时代文学的深刻反思。这些思考不仅具有历史意义，且对现代社会仍有重要的启示。

剧中最突出的伦理议题是自由意志的道德意义。主人公塞希斯蒙多从被命运支配的囚徒成长为能够选择宽容与仁慈的君主，这一转变反映了个体道德意识的觉醒。通过塞希斯蒙多的成长，卡尔德隆揭示了自由意志与伦理责任的密切关系。在现代社会中，人们常面临外部环境、社会规范与内心欲望之间的冲突。尽管人生短暂如梦，但每个选择都关乎他人和社会的福祉，彰显了人在命运框架中的责任与行动意义。

《人生如梦》还探讨了权力与正义的关系。剧中，国王巴西利奥试图通过控制儿子的命运来维持国家的稳定，却引发了更大的混乱。这一情节直指权力的滥用与正义的错置，警示统治者应尊重个体自由与自然法则。这种对权力伦理的思考，与现代社会中对权力制衡和人权保障的呼吁形成了某种历史性的共鸣。

此外，剧中通过梦境与现实的对立，提出了一个更为普遍的伦理问题——人类如何认知真实与虚幻的边界？在快速变化的现代社会中，人们容易在“虚拟”世界中迷失自我。卡尔德隆通过梦境与现实的交替警示我们，生活中的种种现象和情感可能是表象，个体如何在复杂的环境中平衡自由与责任，权力如何与正义相辅相成，都是值得深思的问题。卡尔德隆通过戏剧形式探讨这些永恒的伦理命题，提醒现代人始终保持清醒的自我

认知和理性判断，从混沌的环境中寻找真相，并在不断变化的现实世界中坚持伦理与价值观。这种思考的深度与广度，使《人生如梦》成为一部具有普遍人类意义的文学杰作。

4 结语

《人生如梦》被视为西班牙黄金时代文学的缩影，探讨了人生富贵的虚幻性，命运的不可预测性以及自由意志的复杂性，具有深远的文学和哲学意义。这部戏剧不仅在西班牙文学史上占据重要地位，也被誉为世界戏剧史上的经典之作。在剧中，命运与自由意志的辩证关系被巧妙地嵌入了现实与幻想的双重结构中。通过塞希斯蒙多的经历，卡尔德隆挑战了传统的时间与空间观念，展示了人类存在的不可知性与脆弱性。而他在一系列事件中的决断与内在变化，也反映了人类在命运面前的挣扎与自由意志的力量。

卡尔德隆通过虚实交错的叙事方式，挑战观众对于“现实”和“幻想”的认知，引发对命运与自由、选择与必然关系的深刻思考。作为巴洛克文学的代表作之一，《人生如梦》以其富有哲理性的对话和复杂的叙事结构

影响了后来的浪漫主义及现代戏剧，尤其在探讨个体命运、自我认知、神的旨意和哲学反思等方面具有持久的价值。这些元素使作品超越了单纯的戏剧故事，成为对人类存在终极疑问——“人生究竟是否如梦？”的不断追问与解答。

参考文献

- [1] 黄继刚, 张依萌. 卡尔德隆《人生如梦》的神话与宗教原型解读[J]. 青海师范大学学报(哲学社会科学版), 2015, 37(03): 114-119.
- [2] [西]卡尔德隆. 卡尔德隆戏剧选[M]. 周访渔译. 上海: 上海译文出版社, 1997.
- [3] [西]卡尔德隆·德拉·巴尔卡. 人生如梦[M]. 屠孟超译. 南京: 译林出版社, 1991.
- [4] 罗霄. 梦境的艺术性表达——以卡尔德隆《人生如梦》为例[J]. 艺术大观, 2022(17): 110-112.
- [5] 乔立玮. 文学与政治: 卡尔德隆《人生如梦》中的主权与王权[D]. 上海师范大学, 2018.
- [6] 史厚敏. 卡尔德隆戏剧《人生如梦》解读[J]. 戏剧文学, 2006(12): 60-62.