

顽童的母题：从《西游记》和《哈利·波特》 看中西方文化中的自由与反叛

蔡绵绵

(厦门大学嘉庚学院英语语言文化学院, 福建省漳州市, 363105;
17076616@qq.com)

摘要：《西游记》和《哈利·波特》作为中外优秀的儿童文学作品，引起不少学者从不同视角对两部作品的比较研究展开了探讨。然而，目前关于从儿童文学的母题视角对两部作品进行比较的研究仍存在空白。本文拟从儿童文学中“顽童的母题”视角分析中西方文化背景如何影响《西游记》和《哈利·波特》中自由与反叛主题的表达。研究表明，在《西游记》中，顽童母题表现为“天性服从于集体”的价值观；在《哈利·波特》中，顽童母题表现为“天性优先于集体”的价值观。这种符号差异为中西方文化的交流与互动提供了新的视角。

关键词：顽童的母题；自由与反叛；文化符号

引言

在世界文学的广阔版图中，《西游记》和《哈利·波特》作为中外极具代表性的文学经典，分别承载着东西方文化的深厚底蕴与独特想象力，成为跨越时代与地域的叙事瑰宝。这两部作品不仅在各自的文化语境中奠定了无可撼动的文学地位，同时也因其深受儿童及青少年读者群体喜爱而展现出极为广泛的社会影响力。尽管吴承恩不是专为儿童写作《西游记》，但这部作品受各个时代、各个年龄段的儿童青睐，充分证明了这部小说在客观上已堪称儿童读物中不容置疑的经典[1]。两部经典作品都采取了“英雄旅程”的叙事模式，都构建了一个奇幻世界，主人公都经历了冒险、成长和自我实现的过程。更为重要的是，这两部作品在跨越国界的文化传播中，逐步形成了超越地域与语言的文学共鸣，成为探讨人类共同情感与价值的重要文本。

1. 国内研究现状

文学作为文化的载体，尤其是经典文学作品，能够反映出不同文化背景下的核心价值观和社会心理。通过对《西游记》和《哈利·波特》的比较研究，可以进一步揭示其背后深层次的文化内涵与人类普遍性的精神诉求，为中外文学的对话与交流提供新的视角。目前已有学者从不同视角对《西游记》和《哈利·波特》的比较研究展开了探讨。已有研究根据主题大致可以分为以下三类：文化内涵研究、英雄主义研究和儿童文学研究。

文化内涵研究主要探讨《西游记》和《哈利·波特》背后的文化背景及其对文学创作的影响。齐秉新指出，《西游记》体现了中国传统文化中对命运的接受与超越，而《哈利·波特》则反映了西方文化中对个人自由与选择的强调[2]。白晶进一步分析了两部作品中体现的中西方文化差异，认为《西游记》更注重集体主义，而《哈利·波特》则更强调个体价值[3]。英雄主义研究主要关注孙悟空与哈利·波特作为英雄形象的塑造及其文化意义。赵星认为，孙悟空的英雄主义体现为对权威的挑战与对集体的忠诚，而哈利·波特的英雄主义则更多表现为个人成长与责任的承担[4]。刘忠与孙灵侠则从“游戏精神”的角度分析了两位主人公的英雄特质，认为两者都展现了儿童文学中对自由与冒险的追求[5]。儿童文学研究主要探讨《西游记》和《哈利·波特》如何满足儿童读者的心理需求及其文学魅力。谈风霞指出，《西游记》的幻想世界、英雄情结和叛逆心理切合了儿童的接受心理，而《哈利·波特》则通过现代教育观念和情感表达赢得了全球儿童的喜爱[1]。甄葭认为，孙悟空的成长揭示了自我认知和自我超越的过程，而哈利·波特则展示了儿童在成长过程中培养友情、学会合作和团队精神的重要性[6]。刘忠与孙灵侠分析了两部作品的游戏精神，认为它们都成功地进入了儿童的生命空间[5]。这些研究为《西游记》和《哈利·波特》的比较奠定了基础，但仍存在一些不足之处。

例如，对于文化内涵的研究虽然提到了命运观的差异，但未深入探讨这些差异如何影响两位主人公的行为逻辑和价值选择。对于英雄主义的研究多局限于主人公个体形象的分析，而忽略了英雄主义在群体互动中的体现，未能将其置于团队关系的语境中进行考察。对于儿童文学的研究虽然分析了儿童视角，但未从文化背景角度剖析。

鉴于上述分析，本文拟从儿童文学的母题视角对《西游记》和《哈利·波特》进行比较研究，分析中西方文化背景如何影响《西游记》和《哈利·波特》中自由与反叛主题的表达。

2. 核心概念界定：顽童的母题、自由与反叛

刘绪源将儿童文学的三大母题总结为爱的母题、顽童的母题、自然的母题。他指出，以爱为母题的文学作品中，目光的落点总在未来，总在儿童的“成长”上。自然的母题则观照自身所赖以存在的大自然。而“顽童的母题”只关注儿童期本身，并不认为儿童期只是整个人生的铺垫，并不认为童年应快快结束、快快过渡给成熟的人生。它将童年视为最自然的人生，或人生中最可宝贵的阶段[7]。汤锐指出儿童对文学的基本要求从本质上说，应该是一种“体验生活”的要求[8]。

值得指出的是，“顽童的母题”是迄今世界儿童文学中最具有审美价值的品类。刘绪源认为，正是儿童文学中这种“奇异狂放”的美使儿童在审美中和审美过程完成后不可遏制地驰骋起了想象的翅膀，这就是顽童的母题的审美特征与审美意义[7]。那种在内心里激荡的考虑的幸福、怀疑的幸福、审美的幸福虽然过一会儿还是要被压抑下去，但是有过和没有过，对孩子的一生还是不一样的[9]。人类正是通过审美的方式和逻辑思维的方式，从感性和理性上把握世界与人生的[10]。需要注意的是，“顽童的母题”不应与那些千篇一律的调皮捣蛋故事相混淆。

本文的另一核心概念为“自由”和“反叛”。“自由”在本文中指个体在特定社会文化背景下追求自我意志和自主选择的权利及状态，而“反叛”则指个体或群体对既有权威、规则或秩序的挑战。在《西游记》中，自由与反叛主要通过孙悟空的形象得以体现，他从大闹天宫到取经路上的成长过程，展现了从无序自由到有序自由的转变。在《哈利·波特》中，自由与反叛则更多地体现在哈利与伏地魔、魔法部等权威力量的抗争中，同时也反映了西方文化中个人主义的核心价值。

顽童母题作为儿童文学的核心母题之一，代表着儿童对自由的渴望、对权威的挑战以及对生命本能的释放[7]。这一观点为分析《西游记》和《哈利·波特》中自由与反叛主题提供了重要的理论支持。结合“顽童的母题”，我们可以更深入地理解孙悟空和哈利·波特的形象在中西方文化背景下的符号意义。

3. 从顽童母题视角深化自由与反叛的符号意义

在“意外”中获得审美的狂喜，几乎可以说是所有最重要的“顽童型”作品的共同特征[7]。在顽童母题的儿童文学作品中，顽童往往以叛逆、自由、不羁的形象出现，他们打破了熟悉的框架，冲破了习以为常的束缚，挑战了权威和规则，给读者带来一种突如其来的畅快感，但最终又在某种程度上回归了秩序。这种张力不仅是儿童文学的重要特征，也是文化价值观的体现。通过顽童母题的视角，我们可以更清晰地看到《西游记》和《哈利·波特》中自由与反叛主题的表达差异。

3.1. 孙悟空：东方文化中的顽童象征

《西游记》充满了“孩子气”的美学氛围，洋溢着儿童气质与少年诗意[11]。孙悟空无疑是“顽童母题”在中国文学中的典型代表。他的形象充满了顽皮、叛逆和挑战权威的特质。例如，他在“大闹天宫”中偷吃蟠桃、破坏天庭秩序的行为，表现出一种“天性”的释放——即对自由的渴望和对规则的蔑视。然而，孙悟空最终被压在五行山下，并在取经过程中逐渐接受唐僧的教化[12]。这一过程体现了中国文化中“天性与秩序的张力”：孙悟空的自由与反叛最终被纳入更高层次的秩序之中，形成了一种“有序自由”。孙悟空的形象不仅是儿童对自由与反叛渴望的象征，也是中国文化中“天性服从于集体”的价值观的体现这种文化符号生成机制反映了中国文化对和谐与秩序的追求。

3.2. 哈利·波特：西方文化中的顽童象征

哈利的叛逆行为，例如他在霍格沃茨第一次学习飞行课时，违反规则偷骑扫帚飞上天，甚至在空中表演惊险动作，最终成功抓住了马尔福扔出的记忆球[13]，这些行为反映了西方社会强调个人自由和自主选择的价值观念[12]。

然而，与孙悟空不同的是，哈利的叛逆行为并未完全回归秩序。尽管他最终战胜了伏地魔并恢复了魔法界的和平，但他的反叛精神始终贯穿于整个故事。这种“未被驯化的顽童”形象反映了西方文化中对自由的

高度推崇，以及对个人权利和独立意识的强调。

通过“顽童母题”的视角，我们可以看到哈利·波特的形象不仅是儿童对自由与反叛追求的象征，也是西方文化中“个人优先于集体”价值观的体现。这种文化符号生成机制与中国文化中的“有序自由”形成了鲜明对比。

3.3. 顽童母题与中西方文化的符号差异

结合刘绪源的“顽童的母题”，我们可以更清晰地看到《西游记》和《哈利·波特》中自由与反叛主题的符号差异主要体现在自由的边界和叛逆的结果：

在《西游记》中，自由的边界是集体秩序。孙悟空的叛逆行为虽然表现了对自由的追求，但孙悟空的叛逆行为最终服务于取经这一更高的集体目标，叛逆的结果是“驯化”。孙悟空的自由与反叛最终被纳入集体的框架中，形成了一种“有序自由”。这一符号意义体现了中国文化中对集体和谐的重视。

在《哈利·波特》中，自由的边界更多地是个人意志。哈利的叛逆行为始终以个人自由和正义为核心，哈利的叛逆行为更多地是为了捍卫个人信仰和价值观。尽管他也与团队合作，但他的行为更多是个人主义的体现。在《哈利·波特》中，叛逆的结果是“胜利”，最终实现了个人自由和社会正义。这种符号意义反映了西方文化中对个人权利的高度重视。

4. 结论与展望：顽童母题的文化意义

文学的规律就是人生的规律，文学是人学 [15]。基于刘绪源的“顽童母题”对比《西游记》和《哈利·波特》，我们得以更深入地理解自由与反叛在中西文化中的符号意义差异。顽童母题不仅是儿童文学的重要特征，也是中西方文化价值观的体现。在《西游记》中，顽童母题表现为“天性服从于集体”的价值观；在《哈利·波特》中，顽童母题表现为“天性优先于集体”的价值观。这种符号差异为中西方文化的交流与互动提供了重要的契机。未来，围绕顽童母题展开更深入的对比研究，将有助于揭示儿童文学与文化价值观之间更为复杂的互动关系，为中西文化的理解与互鉴开辟新的路径。

参考文献

- [1] 谈风霞.论儿童视角观照下的《西游记》美学—兼与西方幻想小说《哈利·波特》比照 [J].*淮海工学院学报(人文社会科学版), 2004,15(4), 30-33.
- [2] 齐秉新.从文化根源解读东西方神魔科幻小说的异同—以阅读《西游记》与《哈利·波特》文本为例 [J].文学界(理论版),2012,3 (9):38-39+41.
- [3] 白晶.《哈利·波特》和《西游记》中体现的中西方文化内涵解读 [J].校园英语, 2018,19(36): 204-205.
- [4] 赵星.从哈利·波特与孙悟空看中西方英雄主义 [J]. 湖北函授大学学报,2011,24(9), 149-150.
- [5] 刘忠,孙灵侠.论《哈利·波特》与《西游记》的游戏精神 [J].宿州教育学院学报, 2008,11(5), 8-9.
- [6] 甄葭.中国古典文学与英美现代主义文学中的儿童成长研究 [J].文学艺术周刊,2023,9(19):22-24.
- [7] 刘绪源.儿童文学的三大母题 [M].华东师范大学出版社,2009.
- [8] 刘绪源.药,可乐还是水果—关于儿童文学出版布局的一点意见 [J].编辑学刊,2010,27(2):34-35.
- [9] 刘绪源.儿童文学与创新的关系 [J].当代教育家,2016,5(9): 38-41.
- [10] 刘绪源.“发现童年”还是“发明童年”—波兹曼的失误与中国式的误读 [J].北方音乐,2007,27(8):30-31.
- [11] 汪军.论《西游记》的儿童文学特质与儿童教育意义 [J].江苏海洋大学学报(人文社会科学版),2025,23(1):49-56.
- [12] 吴承恩.西游记 [M]北京:人民文学出版社,2023.
- [13] J.K.罗琳.哈利·波特与魔法石 [M].北京:人民文学出版社,2019.
- [14] 张红玉.《哈利·波特》系列跨文化英雄形象分析 [J].名作欣赏,2024,45(15):166-168.
- [15] 刘绪源.美与幼童—从婴幼儿看审美发生 [J].江苏幼儿教育,2014,1(2):4-6.