

第一組 斯文和藹的爺爺——余光中《白玉苦瓜》 報告日期：111.12.15(四)

組員：1 王妍勻、7 李奕潔、10 周月蘅、14 林舒涵、15 邱于瑄

右手寫詩，左手寫散文，成就之高，一時無兩。——梁實秋

壹、余光中簡介：

一、創辦藍星詩社的詩壇祭酒

余光中，1928年重九日生於南京。祖籍福建永春，父余超英，母孫秀君。1952年臺大外文系畢業，1959年獲愛荷華大學藝術碩士學位。曾在美國教書4年，並在臺、港各大學擔任外文系或中文系教授，作育英才，桃李滿天下。

1954年初春的一個晚間，詩人夏菁寓所中的聚會開啟了「藍星詩社」創立的因緣，聚會參加人包含覃子豪、鍾鼎文、鄧禹平、余光中。藍星詩社的成員個個詩才不凡，《藍星》週刊亦密集出刊，有了舞台，《藍星》週刊在詩壇的影響力漸增。1954年年底，余光中的第二本詩集《藍色的羽毛》即由藍星詩社出版。

余光中先生從事文學創作超過半個世紀，一生從事詩、散文、評論、翻譯。自稱為「寫作的四度空間」，榮通古今，涵納中西，為華語文學界最富影響力的大家，陳芳明更譽他「余光中在的地方就是文學中心」。其作品除擁有廣大讀者，更為兩岸三地各級學校收錄成教材，對於華語文教育影響深遠。更有眾多音樂家，將其詩作譜成歌曲傳唱，成為大眾耳熟能詳之作。

二、你不要急，我來就好——奕潔媽媽眼中的余光中

余光中先生曾任教於中山大學，當時家母正好有幸被教到。在學生的眼中，余光中先生是一位溫文儒雅、語調溫柔、脾氣很好的老師，唯一一次蹙眉說話是因為在課堂中有猴子「蹭課」嚇到學生。有一次，余先生正穿著一套整齊的西裝，準備在中山大學用完餐後，飛往巴塞隆納辦事，結果在收餐盤時，家母同學不小心將沾了番茄醬的叉子劃到余先生的西裝上，給那位同學急的直道歉，但余先生絲毫不慌道：「你不要急，我來就好。」便輕輕的將西裝上的一抹紅擦掉。

貳、內容簡介

余光中《白玉苦瓜·自序》：

「所有的苦瓜、所有的生命一樣，終必枯朽，但是經過了白玉——也就是藝術的轉化，不僅延續，也更提升了真苦瓜的生命。生命的苦瓜成了藝術的正果，這便是詩的意義。」

這是作者余光中的第10本書籍，也是他盛年的代表作。書中的詩篇兼具古典傳統與現代感，跨越中國與西方的界線，深刻反映時代，反映濃厚的「中國意識」及「詩人的自尊」。這本詩集中共收錄59首詩，其中所涉及的主題多元，像是詠史詩如〈飛將軍〉、懷古詩如〈老戰士〉，也有一些因臺灣而觸發的主題如〈車過枋寮〉，更有許多篇是作者對母親的思念以及對大陸的鄉愁，如〈白玉苦瓜〉、〈鄉愁〉、〈鄉愁四韻〉、〈民歌〉等。

閱讀《白玉苦瓜》這本詩集，我們可以從〈鄉愁四韻〉中看見對中國的眷戀；從〈車過枋寮〉中看見對臺灣的歡欣；從〈投胎〉中看見對母親的敬愛；從〈大江東去〉中看見對歷史的緬懷；從〈江湖上〉看見作者複雜的內心情感，以及對人生迷茫未知的困惑。

《白玉苦瓜》是余光中先生生命淬鍊的寫照，人步入盛年，心智已漸趨成熟，如同一顆苦瓜，經歷時光的沉澱，由苦而甘，遭遇了離別的傷痛，飄泊的哀感，才能寫出如此優異的作品，本書值得我們用心體會，徜徉在詩的意境之中。

參、〈白玉苦瓜〉

第一節：描寫苦瓜的型態

似醒似睡，緩緩的柔光裡
似悠悠醒自千年的大寐
一隻瓜從從容容在成熟
一隻苦瓜，不再是澀苦
日磨月磋琢出深孕的清整
看莖鬚繚繞，葉掌擁抱
那一年的豐收像一口要吸盡
古中國餵了又餵的乳漿
完美的圓膩啊酣然而飽
那觸覺，不斷向外膨脹
充實每一粒酪白的葡萄
直到瓜尖，仍翹(1)著當日的鮮

第二節：以物寄情

茫茫九州只縮成一張輿圖
小時候不知道將它疊起
一任攤開那無窮無盡
碩大似記憶母親，她的胸脯
你便向那片肥沃匍伏
用蒂用根索她的恩液
苦心的悲慈苦苦哺(2)出
不幸呢還是大幸這嬰孩
鍾(3)整個大陸的愛在一隻苦瓜
皮靴踩過，馬蹄踩過
重噸戰車的履帶踩過
一絲傷痕也不曾留下

第三節：詩人靈魂的融入 不朽的藝術

只留下隔玻璃這奇蹟難信
猶帶著后土依依的祝福
在時光以外奇異的光中
熟著，一個自足的宇宙
飽滿而不虞(4)腐爛，一隻仙果
不產在仙山，產在人間
久朽了，你的前身，唉，久朽
為你換胎的那手，那巧腕
千哂(5)萬睇巧將你引渡
笑對靈魂在白玉裡流轉
一首歌，詠生命曾經是瓜而苦
被永恆引渡，成果而甘

【註釋】

- (1) 翹：向上昂起。
- (2) 哺：餵養照顧。
- (3) 鍾：聚集。
- (4) 虞：擔憂。
- (5) 哂一弓∨：泛指望、看。

第二組講義：莫言《生死疲勞》報告日期：111.12.15(四)

組員：5 李欣潔 6 李冠誼 11 林沛穎 12 林冷岑 17 紀妍伶

佛說：生死疲勞，從貪欲起。少欲無為，身心自在。

壹、導讀：一部好小說，不只是華麗的文采，而是忠實的呈現時代背景下角色應該說出的話語。

※第一次看到這個書名的你，想到了什麼？

這是一個 很黑暗、壓抑 的故事？

貳、作者介紹

- 一、**莫言**，本名管謨業，山東人，中國大陸作家，中國共產黨黨員，曾任中國作家協會副主席、多所大學教授。
- 二、文學作品**題材敏感**、**反思尖銳**、語言犀利、想像狂放、敘事磅礴，同時又有民間語言的粗野純樸的原始風貌，作品常常引發廣泛的爭議。莫言曾說自己的寫作是：「日常生活中，我可以是孫子，懦夫，是可憐蟲，但在寫小說時，我是賊膽包天、色膽包天、狗膽包天。」
- 三、受 **魔幻寫實** 影響，以大膽新奇的寫作風格著稱。
- 四、曾獲 2012 年諾貝爾文學獎
- 五、主要作品包括：長篇小說《紅高粱家族》、《酒國》、《豐乳肥臀》、《檀香刑》、《四十一炮》、

參、作品簡介

- 一、**驢折騰**：起初轉生為動物的憤慨
- 二、牛強勁：為跟隨當時的主人單幹，被活活打死
- 三、豬撒歡：碰上大家努力養豬的時期，過得還行
- 四、狗精神：見證西門大院第二代人的種種
- 五、**結局與開端**：再次轉生成人——怪胎大頭兒藍千歲

肆、魔幻寫實主義

- 一、一種敘事文學技巧，其故事中的因果關係看起來常常 不合乎現實狀況。
- 二、第一次使用是德國藝術評論家弗朗茨·羅，被用來描述主要是由美國畫家所使用的一種不尋常的寫實主義。因為這些 1920 年代的畫家，會將傳統的寫實主義融入少許的超現實和幻想意涵在裡面。
- 三、通常是興起於一些**壓迫、獨裁或極權社會**，可能表現了對於政治現實的一種調適。另一方面，也超越了這些社會限制。
- 四、其他著名作品
《**百年孤寂**》：哥倫比亞作家 **馬奎斯** 小說。作者獲得 1982 年諾貝爾文學獎，瑞典皇家學院的頒獎理由是：「像其他重要的 拉丁美 洲作家一樣，馬奎斯永遠為弱小貧窮者請命，而反抗內部的壓迫與外來的剝削。」

伍、創作背景

- 一、書名《生死疲勞》來自佛經：「生死疲勞，從貪欲起，少欲無為，身心自在。」
- 二、看到 **承德** 當地的廟宇上的六道輪迴壁畫而受到啟發，原本在腦中醞釀許久的西門鬧的故事終於有了結構。他覺得**透過動物的眼睛來看人類社會**的發展是很新鮮的視角，激發了他的創作靈感於是開始寫這本書。創作 43 天，寫了 55 萬字。

陸、故事背景

- 一、敘述 1950 年到 2000 年，**中國農村**的歷史。
- 二、地點：山東省高密縣，也是作者莫言的故鄉。
- 三、**中華人民共和國建立之後，實行土地改革制度**，地主西門鬧被槍斃，他認為自己死得冤枉，在地獄喊冤，閻王爺讓他在六道轉世投胎，他一共轉世六次：驢、牛、豬、狗、猴、人，他深愛自己的土地，世世代代都轉世在自己的土地上，守護著自己的土地。
- 四、通過各種 **動物** 的眼睛，主人公看到了中國共產黨發動的政治運動，包括**大躍進**、**大飢荒**和**文化改革**等事件，一直延續到 2000 年的新年前夜。

柒、故事簡介

一、驢折騰

(一) 簡介：

此篇採西門鬧**第一人稱視角書寫**，敘述西門鬧轉生成驢的一生，故事有兩條主軸。

其一是以西門驢的視角，帶出妻妾、藍臉等人後續生活發展，也因西門驢前世為人的記憶，所以他**十分關心且從中干預周圍人物的遭遇**，例如：妻子白氏遭村長洪泰嶽等人問訊刁難，主角便以驢身衝進去大鬧一通藉此救人。

其二描述西門鬧身為驢的生活，從剛出生的學走路，**遇到愛情**——花花（驢），與惡狼搏鬥等，到成為區長坐騎，最終主角被分食而死。西門鬧作為驢一生的故事，可說是精彩豐富、高潮迭起。整章故事以人和驢兩重點描述的形式，也凸顯西門鬧剛轉世成動物，**那種人的意識和驢的本性之間的拉扯**。

(二) 特色

1. 對話中常見到 **歇後語**

例：「你可真是石頭蛋子醃鹹菜，油鹽不進啊」

2. 作家莫言成為登場人物，故事出現**莫言相關的虛構設定**

例：正如你幹兄弟莫言的劇本《黑驢記》所寫：新掛鐵掌四蹄輕，一路奔跑快如風。忘卻前生窩囊事，西門驢歡喜又輕鬆。昂起頭仰天叫，啊噢～～啊噢～～啊噢～～

3. 藉對藍臉和其他角色的**互動和對話**，描繪社會的風氣和人民的想法，**凸顯農民**對土地的精神。

(三) 心情轉折

由原先見到藍臉與迎春的私情和轉生成驢等的屈辱、不甘、憤恨，到逐漸成為一頭真正的驢，並以此**享受到快樂**。

二、豬撒歡

- (一) 此篇採西門鬧 **第一人稱** 視角書寫，敘述西門鬧轉生成豬十六，暫時忘卻生為人時的種種恥辱，專心享受豬王受人敬重，被人供養的生活。作為育種豬，不必擔憂性命安危的他原先瞧不起養豬計畫中其餘的沂蒙山豬，看不慣牠們桀敖不馴的邈遠野性，原先視刁小三為仇敵，後越漸佩服他過人的智慧和勇氣，在豬生後半，西門鬧因不願被去勢而逃離豬圈後，刁小三扶佐之成為野豬王。在刁小三逝世後，西門鬧便順讓王位給年輕野豬，決定返鄉。年輕一輩的野豬因看不慣人類蠻行，而出兵攻打，卻全軍覆沒，西門鬧心灰意敗最終亡於孟春初融的河川中。
- (二) 不同於其他篇章，《豬撒歡》專注於對 **自身事件** 的描寫，豬十六豪放灑脫的性格象徵西門鬧於精神上對於前世愛恨情仇的釋懷，是整本小說中重要的一個轉折。雖生為動物，卻仍保有並注重人性尊嚴，絕不允許旁人玷汙自己，忠於自我，度過堅韌傳奇般的精采一生。

捌、評價

- 一、當莫言被記者詢問推薦讀自己的哪本書，他推薦先看《生死疲勞》再看《豐乳肥臀》：「因為這本書（**生死疲勞**）比較全面地代表了我的寫作風格，以及我在小說藝術上所做的一些探索。小說中人跟動物之間可以自由地變化，通過動物的眼睛來觀看中國最近 50 年來社會、歷史的變化。力爭用一種最自由、最沒有局限的語言來表達我內心深處的想法。所以我覺得這本書 **是對社會現實的關注，和對文學探索、文學創作的一種比較完美、統一的結合。**」

二、龍應台曾說自己最喜歡莫言的《生死疲勞》。

玖、心得

一、5 號李欣潔

我的主人牽著我回到鐵匠鋪前，對老鐵匠說，不癩，步步踏實，妥帖著力，想不到小金師傅小小年紀，竟幹出這麼出色的活兒。老鐵匠苦笑著搖搖頭，仿佛心事重重。這時，我看到，小鐵匠金邊，背著一個小鋪蓋卷——一床灰被子外邊裹了一張狗皮——從棚子裏走出來，說：師傅，我走了。老鐵匠悲涼地說：走吧，奔你的錦繡前程去吧！

這句話就有如在影射整個大環境一般，老鐵匠是藍臉，小鐵匠是西門金龍。兩者有著不同的理念，而藍臉充滿著無力與失望、落寞、落魄，從文字中那深深的憂愁就這樣溢入我的胸口，讓我難以喘口氣，也感受到了作者文字中深沉的感染力與哀傷，第一眼看到的那一剎那，便嵌進我的心坎裡，久久不散。這也讓我想到老師曾經說過的靶心人公式，作者不是藉由描述藍臉的痛苦，反而是藉由描述另一個看似毫不相關的故事，去影射當時主人翁心裡所想，更能扣住讀者的心弦，帶來更加濃厚的興趣。

二、6 號李冠誼

- (一) 堅持一生單幹的藍臉，也許他是相較於其他人落後了點，別人都在用機器他還在以古早的方式耕作，但是他保有他自己的自尊，而且他認為結果必定評分不均，不可能每個人分配到的都是一樣的，才拒絕加入合作社，這何嘗不好呢？不是每個加入合作社的人都會風風光光、錦衣玉食的活著，他有他自己的信念，而且不被其他人打動，我很敬佩他。

- (二) 在這本書裡面我看到了西門鬧輪迴期間的不同，一開始的驢怒氣最深，情感最豐富，一心想著要報復那些曾經傷害他的人，到最後的猴放下所有怨氣，也許就是因為放下了怨氣，他才得以轉世成人吧。
- (三) 地主也是努力走過來的，人家在睡覺他在努力耕作，一點一滴的累積財富才成為大地主，我認為共產黨激起農民的怒氣除掉大地主是不對的，好多的大地主冤死，我為其感到惋惜。

三、11 號林沛穎

- (一) 作者以魔幻寫實的風格著稱，所以透過新穎的視角，歷史課本上的知識便不再是文字而像是電影的幻燈片般在眼前動了起來。
- (二) 作者總能毫不避諱地描述其中的性與愛。

四、12 號林冷岑

- (一) 生死疲勞將中國人百感交集、龐雜喧嘩的苦難經驗化為純美準確的詩篇，莊嚴而寧靜，祥和而自然。
- (二) 每一個政策只要有受惠者便會有受害者，而他們總是被人忽視，書中的主角——西門鬧便是含著冤曲而死的。令我最覺得訝異的是西門鬧在轉生數次後竟也慢慢地適應了共產體制，畢竟山不轉路轉，路不轉人轉，數十載已去，若總是執著於此事而放不開心志，那想必只是劃地自限，自我泯滅前程吧。

五、17 號紀妍伶

- (一) 反映了發生在那個年代的社會氛圍，農民的遭遇，和存在的弊端現象。
- (二) 一打開書首先出現的描述便是陰曹地府的描述，並藉由西門鬧的冤案暗示了之後關於書中社會風氣及對這些的人壓迫所造成的傷害。
- (三) 看完這本書，我只感到震撼，整本書內容龐大複雜，在看的過程中時不時就讓我有所感觸，但那一些想法，卻經常在繼續看下去的過程中便被新的取而代之，明明有許多念頭，但要寫出來時卻也無法說個清楚，凌亂破碎的思緒糾結在腦中，不知從何開始，也無法具有脈絡，這是少數遲遲讓我不敢寫心得的書，怕說不出心中所有想法，也怕傳達不出看書時那種強烈的震動，我想這也是作家高明之處吧！

拾、回饋

如果是你看到這本書會感興趣嗎？為什麼？

如果是再沒聽你們的演講之前，我絕對不會翻開這本書。《生死疲勞》，這般的書名感覺就很沉重。但經由你們的介紹，我發現內容非常有趣，從「動物」的眼睛看世界，比用從人的角度去敘事更吸引人。所以我想要是我將來看到這本書的話，我會翻開閱讀。

——新書發表《博士熱愛的算式》——

組員：16 柯家卉、18 徐宥熙、22 陳姿宇、23 陳湘芸、24 陳嫻羽

一、作家簡介

小川洋子，是一位日本小說家。本名本鄉洋子，1962年3月30日於岡山縣出生，早稻田大學第一文學院文藝系畢業。1988年，《毀滅黃粉蝶的時候》獲第七屆海燕新人文學獎。1991年，《妊娠月曆》獲第104屆芥川獎。2004年，以《博士熱愛的算式》獲得讀賣文學獎、書店大獎，以《婆羅門的埋葬》獲得泉鏡花文學獎；2006年，以《米娜的行進》獲得谷崎潤一郎獎。筆鋒冷峻，早期作品多描述人性的陰暗和殘酷，三十歲之後有所轉變，特別是為

《安泥·法蘭茨的^{記憶}》前往波蘭與許維茲集中營採訪時，感受到「人類是如此殘酷，卻也如此偉大」，寫作風格因而轉變，「不再尖銳地刻畫、暴露人類深藏的惡意」，而能夠以「人類是善惡共存體」的態度看待他人，並且開始撰寫與記憶有關的主題。「我剛開始創作小說時，便一直很執著於『被囚禁的人』。」

小川洋子總是反覆描寫生活在封閉世界裡的人，她自己也說不上為什麼。「在這種不自由的限制下，有時他們會來到一個出乎意料的、距離自己的心非常遙遠的地方。」而小川洋子總在這些「遙遠之處」，進行如數字、香氣、聲音等無形之物的敘寫，「無形之物的謹慎與低調，非常吸引我。」倘若不化為言語，便永遠無法呈現它們的樣貌；然而，想要完美地將其轉換成言語，卻又不可能。「有時候，真實就隱藏在無法言喻之處。」（資料來源：城邦讀書花園、博客來閱讀生活誌——每日大人物）

二、作品導讀

女主角是一位幫忙打理事務的管家。她通過博士的嫂子介紹到博士家照顧他。博士因發生車禍，直到64歲都只有80分鐘的記憶，超出時間的事便會忘記，因此他看到很多東西都會是新的，都會感到焦慮、緊張，但博士永遠記得他在發生車禍前所學的——數學。

博士每天和女主角的對話都離不開數學。

在博士得知女主角有兒子後，出於關心，要求她將放學的兒子根號帶到他家。

之後的生活，博士總是向根號還有女主角分享數學的奧妙。

他們也彼此分享有興趣的事物，博士有收集很多球卡，而根號也很喜歡棒球，於是女主角買了門票，三人一起去看球賽。

在比賽的過程中，有一個全壘打差點打到根號，博士出於保護，撲向根號保護他。但因搭公車到球場、回家時，博士都一直暴露在新的事物、環境中，博士一直處於緊張的狀態，回家後又因為過度緊張或太累，而生病發燒。女主角覺得要盡管家和朋友的義務留下來照顧，但又因事務所的規定：不能留在雇主家過夜，而猶豫。最後她決定和根號留在博士家照顧博士。

留宿並照顧博士的事不久後就被博士的嫂子投訴，博士家換了新管家。女主角去找博士的嫂子詢問原因，卻遭到一頓謾罵，而在女主角與嫂子爭辯時，博士時拿出了歐拉公式，再後來女主角便被請了回來，博士跟根號回到從前，甚至在博士解出雜誌困難的證明加上根號生日的日子三人慶祝了一番，女主角與根號也精心準備了棒球卡給博士，雖然當天出了點差錯，但也在溫馨的氣氛下慶祝。

三、推薦語

本就對日本文化感興趣的我，比起黑板上其他的那些經典名作，像是《傾城之戀》、《台北人》等，由日本作家所書寫的這本《博士熱愛的算式》在眾書之中更引起我的注意。書中對於主角三人之間情感的描繪，以及不再冰冷、而是貼近我們，使整個故事更加溫暖更有層次的數學，都令我深深著迷。小說的形式也讓整本書是非常容易讀的，除了輕鬆日常的描寫也不乏緊張的橋段，讓我不禁一頁接著一頁的讀完整本書！

四、心得

看完這本書，我最喜歡博士、管家與管家的小孩「根號」的互動，他們既像友情又像親情的情感讓原本孤獨的三人對彼此產生依賴感。雖然博士一天只有80分鐘的記憶，我卻認為這反而令人更珍惜寶貴的相處時間。這本書可以分為兩個部分，分別是故事情節和數學知識，而作者卻能使這兩者合而為一，毫無違和感。

在故事情節這個部分，我最喜歡他們三個一起看棒球賽的場景，為了不讓博士想起自己一天只有80分鐘的記憶而黯然神傷，年紀輕輕的根號竟然能夠成熟的與母親一起用善意的謊言隱瞞博士。但讓我心疼的是，管家為了照顧生病的博士觸犯了不能在雇主家過夜的規定，被老闆硬生生地分開。我認為老闆並不明白他們之間的情感，在外人的眼中，博士因為一場意外腦部嚴重受創，不諳世事，終日沉浸在自己的世界。剛開始，我也以外人的想法看待博士，但是在看到博士對小孩子無私的愛，深怕他們受傷害的心情與舉動後，書中引導我們讀者用與博士日日相處的管家的想法看待博士，不

難發現他善良的本性……。

五、問答

Q：球卡對博士的意義是什麼

A：過去與N小姐的回憶

Q：博士如何教導根號和女主角數學

A：讓他們多嘗試，不要害怕錯誤

Q：舉出一個對你有特殊意義的數字，並加以分享

A：

書名：博士熱愛的算式

作者：小川洋子

出版社：麥田出版

出版時間：2022年3月（四版二刷）

初版時間：2004年7月

第五組 文學界的傳奇——張愛玲 報告日期：111.12.15(四)

組員：04 李昀臻 32 趙佑庭 33 韓羽芊 34 簡嘉伶

一、作家簡介

張愛玲，中國現代作家，本名張瑛，原籍河北省豐潤縣歡喜莊鄉大齊家坨村，張姓該村大戶，張家至今人丁興旺。1920年出生在上海公共租界西區的麥根路313號的一幢建於清末的仿西式豪宅中。張愛玲的家世顯赫，祖父張佩綸是清末名臣，祖母李菊耦是朝廷重臣李菊耦的長女。

張愛玲一生創作大量文學作品，型別包括小說、散文、電影劇本以及文學論著，她的書信也被人們作為著作的一部分加以研究。1944年張愛玲結識作家胡蘭成與之交往。1973年，張愛玲定居洛杉磯，1995年9月8日，張愛玲的房東發現她逝世於加州韋斯特伍德市羅徹斯特大道的公寓，終年75歲，死因為動脈硬化心血管病。

二、作品推薦文

《傾城之戀》集結了張愛玲八篇短篇小說，其中包含了包含〈金鎖記〉、〈傾城之戀〉、〈茉莉香片〉等經典的代表作，因此閱讀此書就彷彿瀏覽了張愛玲一生的輝煌。儘管張愛玲已逝世100多年，如今我們仍能以閱讀此書的方式，更加接近這一位與我們活在不同時空的傳奇，並試圖體會華麗與蒼涼並存的那個年代。

三、作品導讀

傾城之戀中集齊了好幾部張愛玲的著名短篇小說，然而這些看似不連貫的文章，卻總能在其中找到他們的共通點，乍看之下張愛玲的作品無非是辭藻較華麗，那是因為我們沒有讀懂她所想表達的一切，主人公的不幸，其實愛玲也並不是樂以見其，而是生命中本就充滿著無奈、本就充滿著意外，她的書與一般言情小說不同，沒有英俊高大的白馬王子；沒有貌美如仙的公主；沒有自願邪惡的壞皇后；更沒有經歷磨難後的幸福結局。

四、篇章介紹

1、封鎖

這是在上海發生的故事，當時因為日軍佔領的關係，道路封鎖，一輛列車不得不停下。電車上的男主角呂宗棧已婚，為了迴避煩人的親戚而坐到女主角吳翠遠身邊。兩人相談甚歡，在短暫的交流後愛上彼此，然而封鎖結束後，兩人皆回到原本的生活，談了一場夢一般的戀愛。

佳句：

(1)搖鈴了。「叮玲玲玲玲，」每一個「玲」字是冷冷的一小點，一點一點連成了一條虛線，切斷了時間與空間。

(2)電車裡點上了燈，她一睜眼望見他遙遙坐在他原先的位子上。她震了一震——原來他並沒有下車去！她明白他的意思了：封鎖期間的一切，等於沒有發生。整個的上海打了個盹，做了個不近情理的夢。

2、第一爐香

描述女主角葛薇龍為了學費離開家人，借住姑媽家，卻漸漸變成姑媽引誘男人的誘餌，愛上無所事事的混血兒喬琪喬後，更心甘情願變成交際花的故事。葛薇龍在故事中從前途大好的高中女學生，為了愛採取低姿態甚至甘心賺錢養心愛的男人。

3、第二爐香

男主角羅傑安白登，滿懷對婚姻幸福的憧憬和追求。然而在他的新婚之夜，憐細——他的妻子卻逃出家門，跑進華南大學的學生宿舍，對人哭訴羅傑是個畜生。學生們沸騰起來，頓時謠言四起。原來，憐細的母親為了保持女兒們的“純潔的思想”而把她們與性知識進行隔離，使得憐細誤以為有生理需求的丈夫是個變態。

4、茉莉香片

中日戰爭發生後，聶傳慶跟隨父親和後母從上海來到香港，在香港一所大學裏讀書。他認識了同學言丹朱，她是言子夜教授的女兒。傳慶厭惡自己的家，他的家就是鴉片與不幸的所在。一日，他在舊日雜誌上發現了從未愛過父親的母親馮碧落與情人言子夜之間絕望的愛，而言子夜的家庭卻是他嚮往的健康、健全的家庭。他慾望着母親當年與言子夜的私奔，慾望着他是言子夜的孩子，慾望自己有一個健全的家。

五、提問

1.〈傾城之戀〉中范柳原、白流蘇靠近彼此的考量為何？

答：白流蘇在娘家遭受嘲笑與排擠，為了爭一口氣，尋求再嫁的機會。而白流蘇恰好符合范柳原的條件。

2.〈傾城之戀〉中范柳原、白流蘇感情最大的轉捩點為何？

答：香港一場戰爭的開打，成為兩人感情的催化劑。雖然這段感情路上兩人少不了鉤心鬥角和試探，但在患難之下，他們終究投入彼此的懷抱。

第六組 一個大時代的悲劇——白先勇《台北人》 報告日期：111.12.15

組員：02 田宓 03 吳亞芸 08 李簡念恩 09 沈榆軒

壹、作品

白先勇的《台北人》是一本由十四篇獨立短篇小說所組成且深具複雜性的作品，每篇故事的寫作技巧及篇幅長度皆不同。作者描寫了當代台北都市的日常生活，主角擴及了不同社會階層的人士且都是出生於大陸，國共內戰失利後隨著國民政府撤退來臺，他們每個人都有自己難忘、輝煌的過去，有今昔比較之感。此類故事主題看似平凡且廣闊，想表達的意義卻都不僅僅只有表面上所看到的，而是希望我們能夠更加深入探討、挖掘其作品真正含義及不同的人生觀和宇宙觀。

貳、作家——白先勇

父親白崇禧是中國國民黨桂系將領，中華民國陸軍一級上將與第一任中華民國國防部部長。他出生時，七七事變剛剛爆發，白崇禧沒有為這個新生的孩子慶生，就匆匆趕往前線，雖然出身顯赫，但白先勇從小就對生活在底層的老百姓非常同情，他日後的作品中，有很多都是以勞苦大眾為創作題材的。

1960年，與王文興、歐陽子等人創辦《現代文學》雜誌，引介西方文學與文藝理論，亦對中國古典文學研究與現代文學評論有所貢獻，更重為許多作家創作的園地，引領現代主義文學風潮。

白先勇善於刻畫時代變革、新舊價值交替與中西文化衝擊下的人物心理，富有歷史興衰與人世滄桑之感。在文化懷鄉之餘，亦對臺灣風土人情著墨甚多，不僅有現代主義的技巧，亦有寫實主義的精神，關懷弱勢，筆下悲憫有情，貼近臺灣與華人世界的脈動。融合中國傳統文學的語言質素與西方當代的文學技法，創造獨樹一格的文字藝術，也形塑了古今融合的美學典範。白先勇有很多的作品，短篇小說集《寂寞的十七歲》、《台北人》，長篇小說《孽子》，散文集《樹猶如此》。

白先勇吸收了西洋現代文學的寫作技巧，融合到中國傳統的表現方式之中，描寫新舊交替時代人物的故事和生活，富於歷史興衰與人世滄桑感，曾被譽為「當代中國極有才氣與成就的短篇小說家」、「當代中國短篇小說家的奇才」。

參、作品導讀

台北人是一部寫舊時代台北的作品，其中描寫大多為從上海來台的人在台北的生活與故事。共有 14 篇短篇小說，每篇的主要角色大多都很懷念過去。

我們選擇這本書的理由是因為本書是白先勇的代表作，而其中描寫了我們生活的地點—台北。

本書是描繪在民國初期間一些戰後的大陸文化所深植在台北城市的印象故事。雖然說裡面的 14 篇小說都是虛構的故事，但是作者對於每個人、每一件事所用的字詞語句都非常的精確到位，對於人物性格的描述也是格外的獨樹一幟。讀起來讓人有一股回到過去的懷舊之感，而這些小說的情節總是一幕幕的在眼前浮現。在角色刻畫的部分，從上流社會到酒家女、舞女，從軍人、教授到學生.....台北人的種種面貌、每個人對於過去跟現在的環境改變與思想的分歧出入都十分精彩。以部分篇章為例：在《永遠的尹雪艷》中，因為尹雪艷命中的重煞而害死了三個男人，但害死他們的不是尹雪艷，而是他們自己心裡的貪慾。在《一把青》之中，朱青原本因為丈夫的殉職而痛不欲生，但經歷過人生的滄桑後變得不甚在意，只是過好自個的生活。這種轉變也許是因為對愛情的傷痛癒合了，也說明世事無常、歲月其實醫得好人。

本書的時空架構與現在的台北完全不同，讀起來雖然有些辛苦，但讀完後也能感受到作者的喟嘆，彷彿這些人、這些事就發生在我們眼前，而我們是透過作者的筆請去看這些故事。

四、問題與討論

(1) 問：請問貫穿《台北人》此書的寫作技巧為？此何可看？

答：過去和現在的比較，每個故事除了時間的變動之外，也包括主角經過一連串事件後的心境、行為上的轉變，還有從農業社會轉變成工業社會的改變。

(2) 問：為什麼王雄最後選擇跳海的方式自殺？

因為王雄曾問過主角金門能不能看到大陸，主角說不止能，還能看到很多屍體。王雄說他們是來尋親的，或許這給了他靈感。

(3) 問：為什麼白先勇抱著一種「生即是死，死即是生」的類似道家哲學思想？

答：在白先勇的世界觀中，「過去」象徵生命，「現在」代表死亡，他將精神分開，所以死亡和肉體區隔。

(4) 問：在《永遠的尹雪艷》一文的最後，描寫了祭悼會後的牌局，象徵著什麼意思？

答：她身邊的人事物不斷的改變，她一如往常，以悲憫的目光看著這瘋狂的牌局，象徵尹雪艷在這一片奢靡頹廢之中，仍維持著從容不迫和獨立於世的模樣。

伍、延伸問題

(1) 對這本書的第一印象是什麼？

如果只有書名的話，我會覺得這本書是一本敘述過去的書籍。

(2) 聽完報告後有沒有讓你改觀？為什麼？

沒有改觀太多，大致上跟我預料的差不多，但分成一篇篇的章節，讀起來的耐心會更多。

第七組 善與惡的終極論辯——芥川龍之介與羅生門

組員：25 彭于恩、26 曾宥祐、31 蓋新澄

壹、作家簡介

一、作家名稱：芥川龍之介

擅長短篇小說，有日本短篇小說之王的稱號

二、作家生平：

在幼兒時期，因為母親發瘋而被舅舅芥川道章一家收養，因而改姓芥川。自小成績優異，學生時期便已開始創作。

24歲時發表了小說《鼻子》受到崇拜的夏目漱石讚賞，加入了木曜會（夏目漱石門生辦的週四聚會）。26歲時與塚本文結婚，婚前曾寫多封情書給妻子。二十九歲時曾以大阪每日新聞社海外觀察員至中國。

三十五歲時二姐家被燒，姐夫西川豐被懷疑為騙保故意縱火臥軌自殺，芥川為二姐一家高利貸欠款及善後事宜奔走導致身心俱疲。同年七月二十四日，由於「恍惚的不安」，吞下大量安眠藥於田端住處自殺，葬於東京慈眼寺。

三、芥川龍之介作品：

- 1914年 《老年》
- 1915年 《羅生門》
- 1916年 《鼻子》、《芋粥》、《菸草與惡魔》
- 1917年 《戲作三昧》
- 1918年 《蜘蛛之絲》、《地獄變》、《邪宗門》
- 1919年 《魔法》
- 1920年 《南京的基督》、《杜子春》、《火神》
- 1921年 《竹林中》
- 1922年 《軌道列車》
- 1927年 《玄鶴山房》、《侏儒的話》、《文藝的、太文藝的》、《河童》、《齒輪》、
《某傻子的一生》、《西方的人》 / *粗體字為有收錄在此版《羅生門》之中的篇目

芥川龍之介

芥川文

貳、選書簡介

題名	簡介
羅生門	以長工和老嫗談善惡、生死決擇
鼻子	見額外發的講義
蜘蛛之絲	以地獄裡的人看到有蜘蛛絲可爬出地獄，揭利己心理的醜惡
地獄變	藝術至上主義的極致書寫
竹林中	人性的自私
侏儒的話	格言集
某個傻子的一生	芥川龍之介自傳

三、我們的心得

1. 鼻子：闡述人心的矛盾和旁觀者的利己主義。
2. 竹林中：人的軟弱之處，會藉由謊言一一呈現。
3. 地獄變：對藝術的執著與親情的拉扯。

四、問題

1. Q：我們現在所熟知的俗語「羅生門」意指各說各話，請問它是來自芥川龍之介的哪篇小說？
2. Q：請問芥川龍之介是因為哪篇小說受到讚賞而加入「木曜會」？又是受到誰讚賞呢？
3. Q：你覺得在《竹林中》裡，誰的說詞是最可信的呢？為什麼？
4. Q：在今天主要介紹的三篇小說中，你覺得你最喜歡哪一篇？為什麼？

小時候媽媽因為家族精神疾病過世，我跟著舅舅生活，改姓芥川。自此之後便一直對於我的遺傳疾病感到擔憂

大家好，我是芥川龍之介

即便如此，我仍有極好的在校成績！

後來我的《鼻》受到老師欣賞！我也成了他的門生

進入大學後，我開始寫作，渴望能被我的偶像—夏目漱石老師注意到

1921年，我為了工作而前往中國，雖然身體惡化，但也因此有所成長

然而，幻覺出現的次數也越來越頻繁...

隨後，我創作了大受好評的《竹林中》！

1922年，我身上同時復發多種疾病，便和妻子搬到鄉下療養

1927年，我的姐夫因為冤罪而臥軌自殺

6月20日清晨，我感到的內心充滿「恍惚的不安」

7.24.因服下過多安眠藥而搶救不治
枕邊留下聖經、遺書
年僅35歲
一代文人的殞落

芥川龍之介
(1892.3.1.~1927.7.24)

照顧姐姐一家的重擔便落在我身上

「我為什麼在這裡？」

第八組 細品經典文學名著——川端康成《古都》 報告日期：111.12.15

組員：13 林健彤、19 高家儀、20 莊薇儒、21 陳子蕓

❖悠閒漫步京都古道，看宅院古楓上兩株的紫花地丁如何相知相識；
看粉嫩櫻花如何繽紛盛開，點綴古都的天藍晴空。❖

壹、作品

川端康成的古都以京都少女千重子與其孿生姊妹苗子的故事為主軸，描述京都動人的情與京都迷人的傳統及優美的自然景色。一如本書譯者所述，「這部作品一掃其他作品的頹廢色彩，色調明朗健康，不失為一部清新明朗的作品。」此書為川端康成的晚期小說，亦是諾貝爾文學獎作品，使讀者讀來有清新之感。閱讀此書可觀摩其對景色的細膩描述及小說情節的安排，增進學生必備的基本文學素養。

貳、作家——川端康成

一、個人檔案：

川端康成(かわばた やすなり)，日本大阪人。曾 8 次被推薦諾貝爾文學獎名單，1968 年成為首位日本人諾貝爾文學獎得主，也是第 2 位獲獎的亞洲作家。作為第一位獲得諾貝爾文學獎的日本人，川端康成在獲獎時向世界介紹日本人所擁有的獨特生死觀以及日本的傳統美學。其代表作品有美麗悽婉且充滿詩意的小說《雪國》、刻畫情感世界的《伊豆的舞孃》及被翻拍成電影的《睡美人》。川端康成幼年父母雙亡、姐姐夭折，從小就成為了孤兒。祖父母將小小年紀就失去雙親的川端康成帶回大阪茨木市撫養，而姐姐芳子則寄養在姨夫秋岡家，姐弟二人被迫分離。

1906 年祖母去世，不久姐姐也因病夭折，只剩下他和祖父二人相依為命。1914 年，祖父也告別人世。成為了舉目無親的孤兒。川端康成從小就被稱為“神童”，在小學時便展現過人的作文功力。14 歲的川端康成了一個舉當他看到同學的作品在當地的《京阪新聞》上發表時深受鼓勵，也產生了向報社投稿的念頭。川端康成開始將自己創作的短歌投稿給《文章世界》等報刊，但是落選就是石沉大海，讓他感到非常失落和絕望。於是他決定親自到報社去投稿，終於他的短篇小說和幾首段歌在《京阪新聞》上得以相繼發表。1972 年川端康成在公寓裡自殺，沒有留下遺書，使他的死成為永遠也無法解開的謎團。

二、邂逅古都

在書中，川端康成表示自己在寫這本書時有嚴重的安眠藥中毒情況，因此大部分內容是在朦朧狀態下寫的，聲稱這是「我的異常下的產品」。

參、作品導讀與精析

一、作品導讀：

「古都」是指京都，此一中篇小說是川端從一九六一年十月八日起至隔年的一月在朝日新聞連載的；此書的單行本後序中，川端表示自己在執筆時因為服用多年的安眠藥中毒很嚴重，因此大部分是在朦朧狀態中寫的。

本書分為九小篇，以京都舞台，並以北山杉的窮人家女兒苗子與從棄嬰而讓西陣大和服批發商養大的千金小姐的千重子兩位美麗的雙胞胎姊妹為主軸，將傾慕她們的秀男、真一以及龍助捲進來，而有著離奇的命運與邂逅。她們兩人的個性大相逕庭，這可能與她們在完全不同的生長環境下有關。

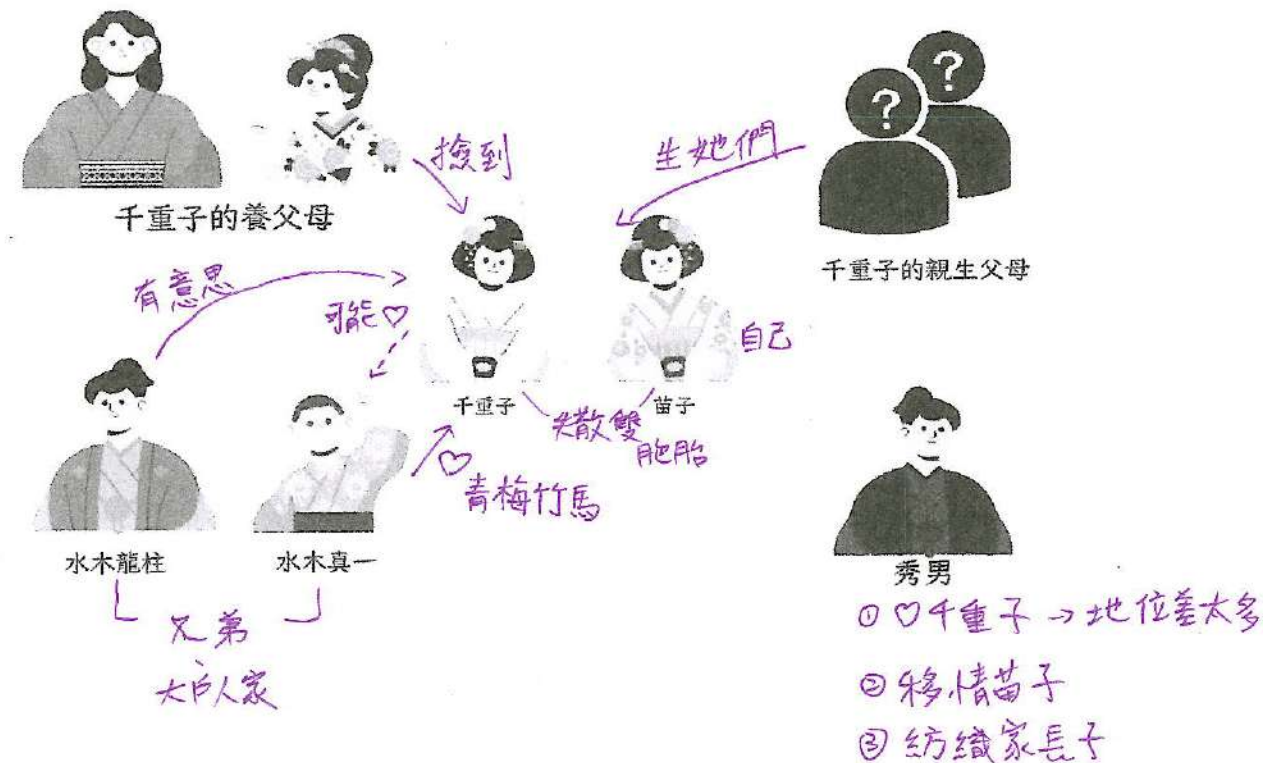
小說開頭的兩株紫花地丁彷彿就暗示了千重子與她的妹妹苗子兩人，而千重子說的「上面的紫花地丁同下面的紫花地丁，能相逢不？這兩枝花彼此是否有相知呢？」在看完之後再回過頭來看，這一句話已經暗示她們兩人身在不同的環境，是否會相逢？是否心靈相通呢？

苗子與千重子的第一次邂逅是在北山杉這一篇，那時千重子與她的朋友真砂子恰巧遇到苗子，她們打算一探究竟就跟著苗子到了她的家，雖然沒有見面卻熟知的苗子的生長環境，也為後面她們見面時的情況埋下伏筆。

本書的最後一篇，苗子到千重子家度過了一個晚上，在結尾，千重子目送著苗子離開，苗子沒有回頭—她們後來的故事又是如何呢？苗子與秀男會在一起嗎？千重子究竟會與真一還是龍助在一起呢？留下了無限懸疑的想像空間。

二、作品精析

(一) 人物關係圖

(二) 植物意象：

1. 紫花地丁：

原文	象徵意涵
千重子發現老楓樹幹上的紫花地丁開了花。	象徵千重子寄生在繁子與太吉郎家中。在整本書的開頭便以紫花地丁的寄生悄悄點明了千重子「棄兒」的身分。
在樹幹彎曲的下方，有兩個小洞，紫花地丁就分別在那兒寄生。上邊和下邊的紫花地丁彼此會不會相見，會不會相識呢？	紫花地丁同時出現兩朵，其實是暗指千重子有苗子這位孿生姊妹，亦為她們的相見埋下伏筆。
千重子時而在廊道上眺望，時而在樹根旁仰視，不時被樹上那株紫花地丁的「生命」所打動，或者勾起「孤單」的傷感情緒。	紫花地丁的出現，勾起千重子的孤單，或許也是她和苗子之間的心有靈犀，因還未相認相識感到孤寂，使之後的重逢更加令人驚訝喜悅，從而感到生命完滿。

2. 北山杉

原文	象徵意涵
不過我想去看北山的杉樹哩。從高雄去很近嘛。望著那挺拔秀麗的北山杉，就會感到心情舒暢。你願意陪我去看杉樹嗎？比起楓樹，我更想看北山的杉樹啊。」	千重子對於杉樹的喜愛冥冥之中牽引著她和苗子的相認。看見杉樹便覺精神舒暢似乎也暗示著當兩姊妹終能見面之時，千重子會因感受到手足溫情而心神愉悅。
說，此地雨量多，陽光少，這是栽培有名杉木的天然條件之一。自然也能防風吧。假使遇上強風，杉樹就會從新長的嬌嫩地方彎曲或歪扭。	苗子所生長的地方遍佈杉樹，而杉樹能適應惡劣的自然條件，象徵苗子雖從小失去孿生姊妹與父母，仍能自立自強地在山中長大，有十分旺盛的生命力。
「千重子很愛去北山杉村。」母親說，「這是什麼道理呢？」 「因為我覺得杉樹都長得亭亭玉立，美極了。要是人們的心也都這樣，該多好啊。」 「那不是跟你一樣了嗎？」母親說。 「不，我的心是彎彎曲曲的……」	在第四章中，千重子與真砂子共遊北山杉村時，真砂子發現了與千重子極為相像的苗子，千重子因而感到怪異，且下意識想迴避此事。在即將解開身世之謎之時，千重子的心神似乎較為慌亂，可能因此認為自己在面對人間事時心態過度複雜。在此時望人心如北山杉般美麗，我們認為是代表千重子期待自己的心思能單純一些，不需要太多彎彎繞繞，讓自己以澄澈的心思面對未知的身世。

(三) 書中的西方與日本文化

西方文化	日本文化
1. 燈籠腿上雕了一座人像。記得有一次，父親告訴千重子說，那是基督。 2. 千重子不是上教會學校，但她喜歡英語，常出入教會學校，讀《新舊約全書》。	1. 昨天水木真一打電話給千重子，邀她上平安神宮(時代祭)去賞花。 2. 不過祇園會的法事，實際上七月裡要做一個月。(祇園會=祇園祭)

肆、延伸內容

一、祇園祭

(一)慶祝時間：明治時代之前又稱祇園御靈會，是日本京都東山區每年七月舉行的節慶。整個祇園祭長達一個月，在7月17日(前祭)和7月24日(後祭)則進行大型巡遊，京都每區均會設計一個裝飾華麗的花轎參加巡遊。主要分為八坂神社和山鉾町主辦的兩種，其中山鉾町主辦的祇園祭又可按時間先後分為前祭和後祭。

(二)地位：(1)京都三大祭【葵祭、祇園祭、時代祭】之一

(2)「日本三大祭」【祇園祭(京都)、天神祭(大阪)、神田祭(江戶)】

(三)歷史背景：西元863年，京都的神泉苑就開始舉辦御靈會以超度因瘟疫而去世者的怨靈。

接連不斷的災難加上平安京的潮濕氣候導致大規模疫情爆發。869年，京都東山的祇園社(現今八坂神社)把牛頭天王供為神祇祭祀後，瘟疫平息了下來。在當時只有發生瘟疫才會舉行法事，到了西元970年起才成為慣例，在容易發生流行病的6月7日跟6月14日固定舉行。

改制新曆後，則改在7月在京都市內舉辦例行祭典，祈求潔淨及消除瘟疫。

※ 在7月舉辦各種活動期間，相關祭典人士會遵守不能吃小黃瓜的戒律，小黃瓜雖然是夏季盛產蔬菜，但因小黃瓜的斷面長得太像八坂神社的社紋而不敢吃小黃瓜。

二、清水寺

(一)歷史背景：京都最古老的寺院。依山而建，始建於西元778年，山號「音羽山」。由奈良子島寺僧人賢心(後來改名延鎮)所創建。但卻因為多年來的戰亂及災害受損，德川家第三代將軍德川家光於1633年重修清水寺，也就是現存的樣子。

(二)結構特殊：清水寺為棟梁結構式寺院。正殿寬19公尺，進深16公尺，大殿前為懸空的「舞台」，由139根高數十公尺的大圓木支撐。寺院建築氣勢宏偉，結構巧妙，沒有用一根釘子。寺中六層炬木築成的木台為日本所罕有。

(三)寺內6大特色景點：

1. 仁王門：氣勢非凡的清水寺大門。
2. 三重塔：日本最高的三重塔。
3. 清水寺本堂：主要供奉千手觀音，可燃香參拜，亦可入殿內跪坐敲響銅鉢祈福。
4. 清水舞台：依懸崖而建，懸空式建築結構相當特別，可遠眺京都市與京都塔。
5. 地主神社：名聲遠播的姻緣神社，到這一定要試試「戀愛占卜石」。
6. 音羽瀑布：喝下瀑布之水據說能帶來戀愛、健康長壽、學業進步。

伍、心得分享

剛讀完這本書，我的印象是感覺作者的重點與其說是在寫人物的故事，不如說像是一篇「古都遊記」——要嘛在賞花，要嘛就是介紹傳統祭典。令人印象最深的除了失散多年的姐妹情深外，還有繁華的古都街道上盛裝打扮的男男女女。

我發現它的每一個細節安排都有它的意義在，例如：「紫花地丁是兩朵雙生」我原本以為它只是在敘述一些景物而已，但是沒想到它可能也隱含了千重子有雙胞胎姊妹這件事，那些我以為微不足道的東西，其實都有它的意義，更可以說這本書處處都是細節。

這本書乍看之下，是在描寫女孩子的感情故事，但透過他們的生活，我們不難發現，古都所存在的時代，是一個傳統社會和西方正在接軌的時代。

《古都》使我們拓展文學視野，不僅是文字淳厚的陶冶，更能學習一代大家的寫作手法。當沉浸在千重子迷人的故事中，我能穿越時空隧道，跟著書本裡的字句，悠閒漫步京都古道。