

文學界的傳奇-張愛玲

我們讀《傾城之戀》

你問我愛你值不值得，
其實你應該知道，愛就是不問值得不值得。

一忠國文作家專題研究報告 第一組

04 李昀臻

33 韓羽芊

32 趙佑庭

34 簡嘉伶

111學年度上學期一忠、一射作家作品專題研究小組計畫

組別	一年忠班第一組			
組長	34簡嘉玲	組長分工：作家身影、作品簡介、討論紀錄、詳細分工表		
組員	32趙佑庭	04李昀臻	33韓羽芊	
分工	作品導讀	推薦語、美編	作家簡介	
研究作家	張愛玲			
研究作品	傾城之戀			
特約討論	111年 11月 24日 下午 16 點 45 分			
小組討論1	111年 10月 29日 下午 4點 10分		地點：教室	
討論方向及進度	111.10.29 組員分工、報告的呈現方式 111.11.24 修改 經過特約討論後採用老師的建議，重新檢視報告呈現方式			
小組討論2	111年 11月 25日 下午 4點 10分		地點：教室	
討論方向及進度	製作書面報告，互相檢查並修正			
小組討論3	111年 12月 2日 下午 4點 10分		地點：教室	
討論方向及進度	製作ppt報告，並思考如何表達			
報告大綱	說明作家簡介和各篇章的介紹			

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**(一說為**1921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鴻章的長女。

張愛玲從小被譽為神童，三歲背誦唐詩，七歲寫小說，十四歲改寫紅樓夢，中學就讀上海著名的女子貴族教會學校——聖瑪利亞女校。**18**歲時想要出國留學，考得倫敦大學遠東區第一名，因歐戰爆發，只好轉入香港大學。

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。

作品簡介

- 書名：傾城之戀【張愛玲百歲誕辰紀念版】短篇小說集一 1943年
- 作者：張愛玲
- 出版社：皇冠
- 出版日期：2020/02/17
- 初版

推薦語

《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。

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。

愛玲的一生充滿了不幸，而這點我們能在她的作品中一步步的覓見：命運坎坷的主角們，詔示著在現代繁華的生活中沒有一個人是輕鬆且快樂，就算是擁有萬貫家財的梁太太，也有著辛苦的過去，而即便是到了如今享福的年紀，卻也總是感到空虛，那些我們認為應該快樂的人們，事實上背後付出許多的努力與代價，也讓我想到那句愛玲曾講過的話：「生命是一襲華美的袍，爬滿了蟲。」

作品導讀

但是我們依然能從她的文章中看出她對生命的渴望：被愛，而這亦是她的一生中苦苦追求的希望，卑微、盲目、自欺欺人，即便如此仍舊嚮往著愛，或許是因為從小出生在缺乏關愛的環境，讓她筆下的故事無意識的透漏出內心，就算被嫌棄又怎樣？就算這樣不正常又怎樣？我願意愛我所愛，也希望能得到愛。

其實我們又何嘗不是如此？當你穿進書中跟著主角們一同經歷一切，或許那些在世俗眼光下的不正常、病態，就不是那麼的難以理解；當你將她的每篇文章細細品味、反覆咀嚼後，或許你就能看到她對愛情的那些想像、她對愛情的獨特見解，正如她所說：「愛就是不問值得不值得。」；而當你越深入地走進這本書，將會激起你的渴望，渴望了解張愛玲的內心世界、渴望找到屬於你的故事真理。

佳句摘錄（4）

戀愛著的女人破例地不大愛說話，因為下意識地她知道：男人徹底地懂得了一個女人之後，是不會愛她的。

（出自〈封鎖〉）

說明：在〈封鎖〉中，女主角吳翠遠說的這句話令我印象深刻。人麼總是展現自己最惹人憐愛的那一面，而當一個人在徹底了解另一個人之後，也意味著了解了對方不為人知的、卻又是最真實的那一面。而那樣的人性往往不堪入目。

搖鈴了。「叮玲玲玲玲玲，」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。

（出自〈封鎖〉）

說明：本句在文章中整整出現兩次，分別是封鎖開始和結束。張愛玲將文字畫為封鎖線，讓整個畫面變得唯美且生動，顯現了封鎖後電車與世隔絕。

佳句摘錄（4）

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。

（出自〈封鎖〉）

說明：以夢來形容吳翠遠和呂宗楨的相遇只是曇花一現，封鎖一旦結束，他們就要回到原本的生活，雙方不再有交集，只是回到封鎖前的陌生人關係。「整個的上海打了個盹」描述得非常生動。

佳句摘錄（32）

那蒼綠的厚葉子，四下里探著頭，像一窠青蛇，那枝頭的一捻紅，便像吐出的蛇信子。

（出自〈第一爐香〉）

說明：對於初入梁太太家的葛薇龍來說，周邊的一切事物彷彿都充滿著陌生且惡意的氣息，我認為這可能也代表著，與姑媽剛開始見面時，薇龍感覺到的壓力和從姑媽身上散發出的惡意。

爲了適應環境，她新生的肌肉深深地嵌入了生活的柵欄里，拔也拔不出

（出自〈第一爐香〉）

說明：身處在梁太太為她打造的舞台，薇龍便像是籠中的鳥，在梁太太的指揮下一聲聲的啼叫、展翅，而當薇龍不想再被拘束，想活出自我時，卻猶如鳥兒在籠中關得太久了，雖有著翅膀亦會擺弄其，但忘了怎麼飛、忘了自己，爾後，鳥兒只能活在籠中，繼續聽後主人的差遣。

我認為環境對一個人的影響真的非常大，甚至超乎我們的想像，所以在我們眼中薇龍早該勇敢掙脫，然而事實是，即便她努力的張開雙翅，依然記不起從前、依然無法飛翔。

佳句摘錄（32）

見了他，她變得很低很低，低到塵埃里。但她心裡是歡喜的，從塵埃裡開出花來。

（出自〈第一爐香〉）

說明：薇龍對於喬琪的愛戀超乎想像與預期，或許是因為受到的愛從來不完整，也或許是因為無聊的劣根性，又或許是薇龍始終對人生、對愛情、對童話抱持著幻想，近乎執著的愛，導致了盲目：「喬琪是對的，喬琪永遠是對的」她甚至否定了自己的想法，但縱使知道自己會受傷、會變得不像自己，很卑微，薇龍仍然勇敢的想為自己爭取，我認為這是她對當時體制的反抗亦是對自己的命運做出掙扎，她雖然卑微，但他明確知道自己要什麼；她雖然卑微，但至少她是快樂的。

佳句摘錄（33）

他自己覺得不得人心，越發的避著人，可是他躲不了丹珠。

（出自〈茉莉香片〉）

說明：這句話象徵著他無法脫離現狀，因為他不做出改變，只會被動的逃避，我覺得這句話還呼應了結尾的「他跑不了。」

她是繡在屏風上的鳥——悒鬱的紫色緞子屏風上，織金雲朵裡的一隻白鳥。年深月久了，羽毛暗了，霉了，給蟲蛀了，死也還死在屏風上。

（出自〈茉莉香片〉）

說明：這是描述傳慶的母親不自由的人生，而這份不自由延續到他身上，因為母親的關係，使他父親遷怒到他身上，造就了精神上的殘廢，就算給了自由，他也跑不了

佳句摘錄 (33)

二十多年前，他還是沒有出世的時候，他有脫逃的希望。他母親有嫁給言子夜的可能性。差一點，他就是言子夜的孩子，言丹朱的哥哥。也許他就是言丹朱。有了他，就沒有她。

(出自〈茉莉香片〉)

說明 :在這裡可以說明傳慶對丹珠的憎恨是從何而來。他認為他原本是有可能取代言丹珠的，他忌妒言丹珠。故事的後面也有提到，他憎恨言丹珠，就像他對言子夜的畸形的傾慕，與時俱增。這和故事最後他想殺了言丹珠有絕對的關聯。

佳句摘錄（34）

一個印度女人，兜著玫瑰紫的披風，下面露出檸檬黃的蓮蓬式褲腳管，走進一帶灰色的破爛洋房裡去了。

（出自〈第二爐香〉）

說明：透過羅傑安白登看見那位印度女人的模樣，托出愴細和家人聚在一起悲傷就像初民社會裡的劫掠婚姻，把女兒嫁到另一個部落去，讓羅傑安白登感到不滿

陽台底下的街道，地勢傾斜，拖泥帶草猛跌下十來丈去

（出自〈第二爐香〉）

說明：場景就像當初愴細跑走那樣，兩人彷彿又回到那個場景，只不過這次羅傑安白登是來請求原宥的。

佳句摘錄（34）

煤氣的火光，像一朵碩大的黑心的藍菊花，細長的花瓣向里拳曲著。他把火漸漸關小了，花瓣子漸漸的短了，短了，快沒有了，只剩下一圈齊整的小藍牙齒，牙齒也漸漸地隱去了。

（出自〈第二爐香〉）

說明：在故事中就有不斷提到大女兒和愫細皆由小藍牙齒，最後煤氣的火光又再次點出，更加顯示羅傑白安登故事的結束和小藍把牙齒

封鎖與電車,意外與日常

「張愛玲」這個名字對國中時期的我來說就像是一個在地球另一端的國家名，僅是有著模糊的印象，直到上高中後我閱讀了《傾城之戀》。閱讀張愛玲的文字是什麼感覺？那是難以形容的，那哀愁時而像細碎的雨水般一點一滴滲入心中，時而又像瓢潑大雨狠狠地重擊我的心房，而我最喜歡的篇章〈封鎖〉就屬於前者。故事描述一對不曾接觸過的男女，因為一次的列車停駛而相遇。在這之前，他們各自過著自己的人生。在短短封鎖期間，他們談了一場超越現實的戀愛。

「如果不碰到封鎖，電車的進行是永遠不會斷的。」

看到這句話，我突然明白電車和封鎖的意義。故事的男主角，呂宗楨，和大多數中國男人一樣過著平凡無比的生活：每天上班賺錢養家，幫老婆跑腿。故事的女主角，吳翠遠，似乎在那個年代的中國女人身上都能隱約找到她的影子。她身在新式家庭，和那個新式年代的女人們一樣努力唸書，然而在大學教書這份工作並沒有帶給她更多的尊重。固定的時間表造就了他們一成不變的日常，就如同電車每天都會行駛一樣。而封鎖代表的是打破日常的意外，這個意外讓人們暫時脫離了名為日常的軌道，進入一個與外界時空隔離的奇妙空間。是這個特殊的空間讓呂宗楨和吳翠遠都展露出自己想要反抗繁瑣日常的本性，也使他們墜入愛河。

我喜歡張愛玲描述封鎖的感覺，「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。」好像宣布封鎖的鈴聲真的將車廂與外界分隔開來。張愛玲的文字並沒有到艱深難懂，只要細細品嚐，反覆咀嚼，並察覺文字背後埋藏的意義，就會不自禁地掉入張愛玲文學的漩渦，無法自拔。

我眼中的傾城之戀

「越走越覺得月亮就在前頭樹深處，走到了，月亮便沒有了」閱讀完〈傾城之戀〉後，腦海中浮現的是這句偶然間看到的文字，當我越深入地看這本書，便越能體會這句話的深意：那夢幻的月光即是那些生命中的希望，而我們總對那月光充滿著憧憬，在不知不覺中爲了追尋它，我們奔馳著、奮力的追逐著，到頭來，伸出手我們什麼都抓不到；抬起頭，我們什麼都看不見。看似僅只是蜻蜓點水般出現在文章中被淡淡帶過的這段文字，卻使我在閱讀的過程中反覆記起，在一篇篇故事中，張愛玲總是在開篇時給予我們一些想像，而我也天真的以爲張愛玲的小說與一般並無差異，又或者說，我不願承認自己將會看到悲劇，即便結果是已知的哀傷，我仍舊被愛玲的文字所吸引，華美的詞藻下是一段段的不歡而散；是一次次的愛而不得；更帶給我一波波的現實衝擊，愛玲的文字就像毒藥，一點一滴的侵蝕著我的心，卻讓我欲罷不能、無法停止對劇情的想像。

我很慶幸能在報告前聽田威寧老師對「愛玲姐」的深入介紹，我在聽完講座後，又再閱讀了一次〈傾城之戀〉這本書，而這次，我的感觸良多，對於情節與文字的了解有深入了許多，原來，真的能在一個作家的作品中了解她。

在〈傾城之戀〉中我最喜歡的是《第一爐香》，雖然故事的最後讓薇龍如願以償的與喬琪在一起，但他們之間近乎沒有愛，而我喜歡這篇故事的原因是主角薇龍與張愛玲在許多時候都很相似，面對愛情時的奮不顧身、為愛勇敢的模樣……。小說情節中更有一段這麼說道：

「毛織品，毛茸茸的像富於挑撥性的爵士樂；厚沉沉的絲絨，像憂鬱的古典化的歌劇主題歌；柔滑的軟緞，像《藍色的多瑙河》，涼陰陰地匝著人，流遍了全身。」雖然這裡指的是薇龍的新衣，卻不禁讓我聯想起愛玲於就學期間穿的，後母的舊衣：每件衣服都很華麗，但是卻喜歡不起來，諸多的故事細節都讓我想到那天威寧老師講給我們聽的故事，而尋找每篇故事與張愛玲本身的關聯性亦使我將全書讀完。

苦澀的茉莉香片

傾城之戀這本書有好幾個故事，而我最喜歡的是〈茉莉香片〉，這個故事整個氣氛充滿了悲涼，給人一種窒息之感，卻帶給我深深的感觸。男主角聶傳慶生長在一個舊式家庭，後母的尖酸刻薄與父親對傳慶生母的恨，造成了傳慶自卑、扭曲的性格。他恨，卻也無力改變，只能用幻想來麻痺自己「如果他是言子夜的孩子，如果他的母親當初任性一點，如果他有她這麼良好的家庭背景……如果……如果……」而生活的種種束縛使他喘不過氣，但他逃不了，就像逃不了女主言丹珠的善意與無意中的惡意。

社會上有許多這樣的人，他們生活不如意，卻也不付出實際行動做出改變，而是自怨自艾、怨天尤人，畢竟在失敗、心態崩潰的時刻，是需要一些理由讓自己得到安慰的，〈茉莉香片〉就是在描述這種人的故事。故事的最後，聶傳慶想殺掉世界上唯一對他釋放善意的人，但卻失敗了，象徵著他跑不了這一切。

故事的結局使我想到了社會上不做出實際行動改變的人，只會抱怨自己的出生、運氣不好，把自己沉浸在不切實際的幻想，他們最後的結局也只會像男呖嗷嗷「主角一樣，跑不了。而言丹珠則讓我想到了社會上那些生活順遂、不太了解人間疾苦的人，他們可能關懷，可能做出行動，想要關心社會上的弱勢，但卻不知在無意間會傷害到一些人。

在這篇故事中，每一個人物都是一群鮮明人物的縮影。雖然這篇故事很短，但卻有著較多的內涵。張愛玲用有限的文筆，寫出了無限的深思。〈茉莉香片〉——很美的名字，但卻很苦。

第二爐香

在了解張愛玲的生平和看傾城之戀前，我對國文作家總是沒有太大的興趣，他們的一切生平對我來說都只是考試負擔，文章也很少讓我看的如此入迷，唯獨張愛玲筆下的情景，傾城之戀〈第二爐香〉發生於香港，以對性知識的缺失為架構，講述處在異地他鄉的男主羅傑安白登的不幸愛情和人生悲劇。

故事的開場是美好的，結局卻甚是淒慘，從沒想過有人可以如此天真，女主慄細對性的不了解使羅傑成了大家口中的禽獸，女主的姐姐靡麗笙也曾有段不幸的婚姻，她丈夫亦被稱做禽獸，可明明是比普通的男人，不看到最後都不知道其實是姊妹兩人對性的不了解，文中一直提到慄細有著小藍牙齒，而她姐姐同樣，文末羅傑燃煤自殺時，點出火爐上的火光如同小藍牙齒，等同兩人都間接害死了自己的丈夫，沒有了幸福的婚姻，被外界認定成神經病患者的初期病徵之一，色情狂，除了了結生命外，也沒有其他可行的辦法了吧。

那年代的保守使羅傑有苦難言，誰會相信一位女子如此天真，又要如何向他人開口自己的妻子不懂何為性，人總是只相信自己看到的、聽到的，不論是那時代的人還是現代。孔子在《禮記》裡講到“飲食男女，人之大欲存焉。”凡是人的生命，必定離不開兩件大事，一是食，二是男女。張愛玲所寫的讓人一看便陷了進去，不但將自己的情感也套入了進去，更讓人開始思考愛情的本質。

問題討論

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。

3. 〈傾城之戀〉全書張愛玲在作品中加入大量的什麼摹寫？為什麼？

答：全書中加入許多視覺摹寫，加強故事的情節性，更讓觀眾有臨場感，也讓文字充滿意象形。

4. 〈茉莉香片〉中，明明言丹珠頻頻釋放善意給傳慶，傳慶卻想殺了他？

答：因為他忌妒言丹珠擁有的一切，且內心的憎恨太多，扭曲的心態導致無法信任言丹珠的善，恨也遷怒到言丹珠身上

後記

閱讀可以說是我人生很大的一部份，對每個高中生來說亦是如此，然而不管是閱讀長跑作業或是本次的專題報告，都讓我接觸到平常不曾閱讀的文學種類。這是我第一次做這類型的大型報告，我學習到分工合作的重要性，和摘錄重點的技巧。我認為這次沒有掌控好時間分配和小組分工，導致時間有點趕，希望下次有機會參與專題研究報告時可以改進。

參考資料

茉莉香片 閱讀網站

<https://www.kanunu8.com/book3/7114/155386.html>

張愛玲簡介與生平經歷

<https://www.gglzw.com/zh-tw/lizhigushi/mingren/357732.html>