

投稿類別：文學類

篇名：

張愛玲〈傾城之戀〉淺探

作者：

楊長洋。育達高中。二年(63)班

張丞儀。育達高中。二年(63)班

陳宜箴。育達高中。二年(63)班

指導老師：

溫宜芬 老師

壹 ●前言

筆者曾在無意間看到一部電影——「傾城之戀」，當下只覺得這部電影很有趣；影片中真實地呈現四十年代世族豪門及其沒落，故事中的男主角范柳原與女主角白流蘇，讓我看到的是男女之間微妙的互動，與一位堅強女子為愛的奮鬥史。後來我才知道電影取材的文本是著名作家張愛玲的短篇小說《傾城之戀》。

有人說蒼涼、荒遠、淡漠是張愛玲的寫作風格；自嘲、諷諭、調侃，始終是她的筆路，又說她的作品是人性矛盾與時代錯亂的倒影。「蒼涼」是張愛玲最喜歡用的一個中文詞彙。張愛玲所寫的每一部小說，無不引人入勝；細膩的鋪陳，常有一波未平一波又起的高潮，獨樹一格的收尾，留給讀者無限的想像空間。《傾城之戀》與《金鎖記》、《半生緣》同列為張愛玲的經典小說，兩岸、甚至是國外的學者對這幾篇經典做了不少的研究及論文。閱讀完《傾城之戀》文本後，筆者想以《傾城之戀》為經，針對文本內容作一番探討。

張愛玲究竟是生活在怎樣的環境背景下，造就了她如此特別的寫作風格呢？能夠擄獲許多讀者的好感，令人不禁想要更加深入的探討和了解。《傾城之戀》，有別於張愛玲以外的作品總以悲劇收場，《傾城之戀》的結局是個皆大歡喜的喜劇。如同書尾所說：「到處都是傳奇，可不見得有這麼圓滿的收場。」(註一)本論文希望探討張愛玲寫作的背景及《傾城之戀》之文本分析。

筆者的創見非常有限，更能體認「張學」的博大深奧。除了閱讀《傾城之戀》文本外外，也搜集了許多對於張愛玲的相關資料，從各種資料中整理、分析，再加上組員對於張愛玲的了解與認識，完成了這篇淺探。

貳 ●正文

一・作者生平

中國的傳奇才女——張愛玲，本名張瑛，1920年出生於上海。父親張志沂是個傳統的文人，注重古文，但因身處在新舊時代的交替，他只能當一個遺少，沉溺於西方物質的享受：住洋房、坐汽車，和中國祖先的特權：抽鴉片、娶姨太太。張愛玲的母親黃素瑩留學歐洲，張愛玲就在這種既傳統又現代、中西文化互相衝擊的環境下長大。因此張愛玲的小說都籠罩著淒涼的氣氛，她同情舊家族中苦苦掙扎的男女，寫出他們的心聲。張愛玲在二十歲時便以一系列的小說震動文壇，是四十年代上海最紅的女作家。(註二)

張愛玲寫小說、寫散文，但以通俗小說描寫男女的情感深處、情愛的複雜糾葛，以及充滿意象及隱喻的章句、對人性的探索和美學意韻，為其出名並震驚文壇的主因。因此不斷有專家學者研究她的文章，形成了「張學」。夏志清評論張愛玲其人其文：「超人才華，絕世淒涼」。

張愛玲的自述：「個人即使等得及，時代是倉促的，已經在破壞中，還有更大的破壞要來。有一天，我們的文明，不論是昇華還是浮華，都要成為過去。我最常用的事是『荒涼』那是因為背景裡有這惱惱的威脅。」(註一)由此可見，其對生命對世界的觀察，絕不是淺薄的悲觀主義，而是極具深刻的人性觀察。張愛玲的小說，一直是現代電影的劇本來源，如其「紅玫瑰白玫瑰」、「傾城之戀」、「半生緣」等，都可以一窺張愛玲對愛情對人性的見解。

二・文本分析

(一) 反映真實人生：

《傾城之戀》故事背景設定在 1942 年第二次世界大戰香港淪陷前後，此時的張愛玲正好也就讀於香港大學，親身體驗過的經歷，也使得她在描繪烽火連天的情景時，能如此生動且鉅細靡遺，絲毫不會有矯揉造作之感。而此時張愛玲的人生階段也被稱為「上海時期」，指的是張愛玲從香港大學回到上海到抗戰勝利的創作階段，此次研究主題《傾城之戀》正是此時期的作品，結合了情趣、哲理、記敘及理性與感性，此時期的張愛玲可謂寫作的巔峰。

(二) 創新的意象

雨，在張愛玲的書中，一直扮演著不吉利的象徵。如《留情》，《紅玫瑰與白玫瑰》中的雨皆是不祥之物。但在《傾城之戀》中，張愛玲卻有全新的詮釋，把雨導入了另一個不一樣的境界。如書中的女主角白流蘇第二次到了香港，范柳原在細雨迷濛的碼頭上迎接她。」，這時的雨，變得如此浪漫多情，引人入勝。

(三) 作者心內的投射：

一個好的小說家在撰寫小說時，應把自己的情緒從角色抽離，使得角色獨立化而不摻雜著個人的想法，如此讀者在讀起來才不會有太多作者的影子在其中，故事也才會精彩動人。張愛玲也不例外，從她以外的作品中，不難發現她是個稱職的小說家，但是在《傾城之戀》中，卻反常地投射了一些她個人的見解在其中。如男女主角白流蘇與范柳原，在香港的淺水灣飯店中的「夜晚電話」情節，范柳原向白流蘇唸起《詩經》中的詩：「死生契闊——與子相悅，執子之手，與子偕老。」底下的對話中卻加了一大篇不自然的解釋，我認為，就某方面來說，說話者早已不是范柳原，而是作者張愛玲自己了！類似自己心內的某種投射，但這也要是自己親身經歷過，才寫得出來如此的愛情故事。

(四) 深刻的反諷性：

《傾城之戀》最大的特色，實屬那幽微的諷刺性，難得的喜劇收場，卻仍有一絲絲的蒼涼。

張愛玲〈傾城之戀〉淺探

只想做一對平凡夫妻的小小心願，卻又擺脫不了大環境的影響，只能無奈的隨著歷史的洪流載浮載沉，生存的艱辛與命運的無奈，赤裸裸的呈現在讀者眼前，這故事從來就沒有童話的快樂情節，只有現實的悲慘人生。

三・情節結構分析

(一) 傾城的意義：

書名既為「傾城之戀」，足見「傾城」在其故事情節中佔有一席之地。我認為，「傾城」除了指女主角白流蘇的美麗之外，也同時指香港最後的淪陷。因為白流蘇「傾城」的美貌及舞技，使得她得以邂逅了范柳原，也因為香港「傾城」的緣故，兩人的關係才可以極速升溫。香港的陷落成全了她，但是在這不可理喻的世界裡，誰知道什麼是因，什麼是果？誰知道呢？也許就是因為要成全她，一個大城市傾覆了。名副其實的「傾國傾城」，書名定為傾城之戀，有雙關的幽默。

(二) 兩種不同的愛情觀

范柳原的愛情，是一種柏拉圖式的愛情。以西方哲學家柏拉圖命名的一種異性間的精神戀愛，追求心靈溝通，排斥肉慾。而白流蘇嚮往的是一種名份的追求，她在乎的是當下親密的關係。也因此她才可以如此自然的說出「炸死了你，我的故事就完了。炸死了我，你的故事還長著呢！」(註一)在在顯示出她對愛情的義無反顧及投入。兩者對愛情的態度有著強烈的對比，也同時反射出現代的男女在戀愛時所保持的愛情觀。

(三) 白公館的人生百態

白公館是小說中剛開始的場景所在，從徐太太來找白流蘇替前夫奔喪，揭開了全部故事的序幕。「她一嫁到了婆家，丈夫就變成了敗家子。回到娘家來，眼見得娘家就要敗光了——天生的掃帚星！」(註一)由四奶奶的這段話可推知，白流蘇顯示跟白家的關係處得並不是很好，雖說「人在屋簷下，不得不低頭」，但若是有一個可以稍微安慰自己的人，日子也會好過一些，可偏偏白流蘇的命運就是如此多舛。「妳四嫂就是這樣碎嘴子，你可不能跟她一樣的見識……種種地方，你得體諒他們一點。」(註一)流蘇聽她母親的這一段話，一味的避重就輕，自己覺得沒意思，只得一語不發。白流蘇的種種壓力，讓她幾乎快要撐不下去，「不能靠定了人家，把人家拖窮了。我還有三分廉恥呢！」(註一)白流蘇在她母親床前淒淒涼涼跪著，聽見了這些話，把手裡的繡花鞋幫子緊緊按在心口上，戳在鞋上的一枚針，扎了手也不覺得疼。小聲道：「這屋子裡可住不得了！……住不得了！」(註一)家人的冷言旁觀、冷嘲熱諷，似乎為白流蘇將來的出走香港留下了伏筆，白公館就像是一個小型的社會，當沒有自己的容身之處時，就得靠著自己的方式闖出一片天。

四・人物特色

(一) 白流蘇

白流蘇出身名門世族，在舊式環境家庭中長大，與敗家的丈夫離婚後，帶著一份不算微薄的財產投靠娘家，但財產被兩個哥哥花用完畢後，家人逼她回到死去的前夫守節，但事實卻只是想要把他趕出家門，在這樣的情況之下，不但沒有得到家人的同情與關愛，反而遭到家人的數落，「小聲道：『這屋子裡可住不得了……住不得了！』」（註一）從這段話中可感受到流蘇的委屈，作者在此寫出流蘇冷靜的個性，當機會來臨時，必會掌握機會。爲了找尋生活中的依靠，聽了徐太太的勸後，接受了「再找個人嫁了」的想法。

文中，「她忽然笑了——陰陰的，不懷好意的一笑，那音樂便戛然而止。外面的胡琴繼續拉下去，可是胡琴述說的是一些遼遠的忠孝節義的故事，不與她相關了。」（註一）正是流蘇對娘家的守舊、價值觀的反動，她決心反擊並突破的時刻。離開了上海的白公館，流蘇來到了充滿洋味，開放自由、新時代文明的香港，充滿流動的生機。在追求新的生活之際，還是遷就古老傳統的禮數之中，與放蕩不羈、玩世不恭的范柳原相處格外顯得有衝突感與新鮮感，對白流蘇而言，目標則是結婚，婚後可得到的利益比婚姻幸福還要重要，所以用言語的試探和對愛情的濃淡，表露無疑。

爲了嫁給無意於婚姻的范柳原，兩人展開了一場場鬥智的場面，文本中提到流蘇領悟到「原來范柳原是講究精神戀愛的。她倒也贊成，因爲精神戀愛的結果永遠是結婚，而肉體之愛往往就停頓在某一階段，很少結婚的希望。」男女情愛的場面，超越一般作家過於浪漫不切實際的幻想，反而有根植於人性的深刻觀察。

(二) 范柳原

范柳原是華僑富商與交際花的私生子，有錢有閒，是情場上的老手，幼年時代的范柳原生長於特殊環境，使他脾氣變的怪異，難以親近，年輕時受了極大的刺激，生活放浪，嫖賭樣樣都來；父母雙亡後，孤身流落於英國，頗費一番努力、辛苦打拚才繼承父親的產業。范柳原剛從英國返回上海時，有無數的女性爭相說親，有過洋化歷練的范柳原，並未脫離男性的優越地位，因此從這時便把女人看成腳下的泥濘。本與白流蘇妹妹寶絡相親，但難得碰上像白流蘇一樣真正的中國女人，白流蘇非常能細察范柳原的用心，在行動上思考上不免自然的抗拒著，一心想讓白流蘇成爲他的情婦，兩人交往的過程中可說是各有所求，白流蘇是要一個具有身分地位，生活保障的傳統女性，而范柳原感情中的主控權，只想要在感情中找到暫時的愛與歸屬感。

(三) 薩黑夷妮

薩黑夷妮自稱是印度公主，文本中范柳原曾說：「你別看她架子搭得十足。她在外面招搖，說是克力希納·柯蘭姆帕王公的親生女，只因王妃失寵，賜了死，她也就被放逐了，一直流

張愛玲〈傾城之戀〉淺探

浪著，不能回國。其實，不能回國倒是真的，其餘的，可就沒人能夠證實。」(註一)其實她在上海就是個交際花。薩黑夷妮是男女主角間試探心意的小插曲，范柳原利用她想使流蘇吃醋而有所行動，薩黑夷妮終究是個配角，她展示了白流蘇的成功，也展示了流蘇的尷尬處境。

(四) 四奶奶

在張愛玲的筆下，四奶奶是個成天說閒話、滿腦只想著個人私利的庸俗婦女，她的言行在在刺激女主角白流蘇，使得流蘇在娘家處境艱難。她說過：「護著七丫頭，她是白家的什麼人？……嫁了過去，誰也別想從她身上得點什麼好處！我這都是爲了大家好。」；又說「你若以爲你破壞了你妹子的事，你就有指望了，我叫你早早地歇了這個念頭，人家多少小姐都看不上眼呢，他會要你這殘花敗柳？」(註一)批評流蘇在妹妹的相親上與范柳原互動親密，共舞且出盡風頭。

流蘇最終能與柳原雙宿雙飛，四奶奶其實扮演推波助瀾的角色，若無她的正是她的冷言冷語，使流蘇徹底感受到人情冷暖，且知娘家是絕對待不得，必須另謀出路，正是此決心，使她做最後一搏，沒有四奶奶如此的負面角色，白流蘇潛力或許沒有如此驚人之發揮。

(五) 白老太太——流蘇的母親

白老太太是個令女兒完全失望的母親，對白流蘇而言，她所祈求的母親與她真正的母親根本是兩個人。在《傾城之戀》中，白老太太就是白流蘇生命中最先傾塌下的第一座城牆。

流蘇母親不能發揮常母親的正常功能，她們缺乏能力，也無意於此。在小說文本中，母親的出現篇幅極少，亦缺乏母親角色該有的形象，反而經常對流蘇不利的處境起更壞作用。白老太太沒辦法捍衛自己的女兒，當流蘇被嫂嫂欺負時，白老太太勸流蘇忍氣吞聲，「你四嫂就是這樣碎嘴子，你可不能跟她一樣的見識。……支持這份家，可不容易！種種地方，你得體諒他們一點」。「流蘇聽她母親這話風，一味的避重就輕，自己覺得沒意思，只得一言不發。」對白老太太而言，女兒幸福與否並非她有能力關心的事，對於生存的基本價值，還是根植於現實的層面。

參 ● 結論

《傾城之戀》中男女主角有著完美結局，但仍有一股蒼涼油然而生，有一點悵然，一點無奈。從上海到香港、再回上海再到香港，地理環境的遷移是白流蘇向命運的反抗；一個被娘家排擠漠視的女兒、一個離過婚的女人、一個被封建思想逼到絕境的人——流蘇的心境，能不蒼涼嗎？最後流蘇說道：「香港的陷落成全了她。在這不可理喻的世界裡，誰知道什麼是因，什麼是果？誰知道呢，也需就因爲要成全她，一個大城市傾覆了。成千上萬的人死去，成千上萬的人痛苦著，跟著是驚天動地的大改革……流蘇並不覺得她在歷史上的地位有什麼微妙

之點。她只是笑盈盈地站起身來，將蚊煙香盤踢到桌子底下去。傳奇的裡的傾城傾國的人大抵如此。到處都是傳奇，可不_____見得有這麼圓滿的收場。胡琴咿咿呀呀拉著，在萬盞燈火的夜晚，拉過來又拉過去，說不盡的蒼涼的故事——不問也罷！」(註一)

「不問也罷」(註一)，戛然結束這個《傾城之戀》的傳奇，雖然她是張愛玲筆下難得出現的喜劇收尾，但絕不是傳統的大團圓戲碼，反而有許多人性的觀察，注入了許多人生的無奈。張愛玲曾在《對照記》裡道：「我喜歡我四歲的時候懷疑一切的眼光。」(註三)這句話可作為她對人生對創作永遠都有較他人更幽微的觀察。

筆者在討論寫作的過程中，發現許多前所未想問題，遇到不少瓶頸，但是透過更多的思考面，竟也見識到小說更多的風景，充分享受其樂趣所在。雖然筆者能力非常有限，但是透過與文章對話的過程，著實有了不少成長。

肆 ●引註資料

- 一．張愛玲：《傾城之戀》，台北：皇冠文化，2007，51 版。
- 二．網路 <http://wirhythm.ihost.tw/about.html> (時間：2011/3/27)
- 三．張愛玲。《對照記——看老照相簿》。台北：皇冠文化出版有限公司，1994。
- 四．楊澤編：閱讀張愛玲——國際研討會論文集一。台北市：麥田出版：民 88。
- 五．張愛玲：《張看》，台北：皇冠文化出版有限公司，1991。
- 六．張愛玲：《流言》，台北：皇冠文化出版有限公司，1991。