

嘉大中文系讀書會

〈現代文學專題讀書會〉

成果報告書

張愛玲專題

執行期間： 114 年 2 月 21 日 ~ 114 年 5 月 21 日

讀書會內容：

讀書會主題：

現代文學專題讀書會-張愛玲專題

壹、學習動機：

本計畫希望透過閱讀且討論「張愛玲小說與其現代性」關係性探討，給予一條理解當代文學所以如此展現風貌的途徑，以強化同學對文學情感的探問能力，以深入現代文學文本的意義幽深處，找到文本、時代與自我之間的意義關聯線索，而深化研究的潛能，與開抉新課題的能力。

現代文學探討應建立於對「現代性」本質之深入認識與思考中，然而「現代性」是什麼？它如何成為現代人共有的生存背景，並凝塑出一幅幅現代人的生存樣貌？本計畫將以「現代小說深層意義與其現代性」作為現代文學的詮釋進路。亦即試圖在現代文學史與文化課題之研究取向外，另闢蹊徑，以對文本所蘊含的人類生存體驗與心靈結構之關注，來返於文學核心。而「深層意義」所以和「現代性」有密切關係，是因為每份小說皆是一套描述思想與情感的敘事，它是人對自我、他人和乃至於整個社會的覺察與回應，也同時是恐懼與欲望以具體戲劇的形式投射。可以說，小說正是以一套精神世界的象徵語言，來進行人的內在自我與外在世界關係之詮釋。然而隨著現代性下的科學理性之發達，現代人的生存困境也表現在小說的超現實中，如心理學家布朗所說：「當普遍的神話不再適用於人們各種不同的困境時，挫折首先以神話崩解的方式表現出來，接下來便是孤獨地追尋著個人的內在認同」，也因此，在精神世界土崩瓦解的時代，好的現代文學作品，便成為內心世界思維的體現載體，從現代性思維來看，文學文本的象徵與敘事，在在指向文本所內蘊的心靈世界之瑰奇。

貳、學習內容：

張愛玲是華人世界的重要小說家，從四〇年代以降至今，在台灣、香港與中國皆有極大影響力。夏志清《中國現代小說史》如此稱道：「張愛玲該是中國最優秀、最重要的作家」，由於張愛玲小說特具的魅力，當今華人世界，已擁有大量「張派」讀者，對其小說主題、時代意識與美學風格進行多方探究。除了文學領域外，由於張愛玲小說富含敏銳的現代視角，其影響所及，更從文學領域滲透入廣告與電影藝術中，成為現代都會生活體驗的代言人，足見「張愛玲旋風」的強大。本計畫將透過細讀文本的訓練，來走入一位傳奇女作家的小说世界，更希望透過對張愛玲小說的解析，強化深度閱讀的能力，從而精煉自己觀看自我與世界的能力。

參、時間規畫

每次討論 3 小時，並提出問題與成員們進行討論。茲附上計劃表如下：

預定時間	主題	探析內容
2/21 (五) 18 點-21 點	張愛玲是誰？	田威寧〈張愛玲大事紀〉 雷驥〈作家身影：張愛玲〉
3/7 (五) 18 點-21 點		夏志清《中國現代小說史》（張愛玲）
3/14 (五) 18 點-21 點	烽火佳人才子愛	《傾城之戀》〈封鎖〉、〈傾城之戀〉、
3/21 (五) 18 點-21 點	我是自願的	《傾城之戀》〈第一爐香〉（電影）
3/28 (五) 18 點-21 點	愛的圈套	《紅玫瑰與白玫瑰》〈連環套〉、〈紅玫瑰與白玫瑰〉
4/11 (五) 18 點-21 點	若愛來自深處	《色戒》〈色戒〉
4/25 (五) 18 點-21 點	我們都回不去了	《半生緣》（電影）
5/2 (五) 18 點-21 點	張氏美學（I） 散文中的小說筆法	〈私語〉、〈童言無忌〉、〈《傳奇》再版的話〉
5/9 (五) 18 點-21 點	張氏美學（II） 小說的舞台佈置	《華麗緣》〈愛〉、〈散戲〉
5/16 (五) 18 點-21 點	張氏美學（III） 張愛玲的「家」鎖	〈金鎖記〉、〈心經〉
5/21 (三) 18 點-21 點	綜合討論	張愛玲小說與其現代性

肆、學習方式：

與會人員：讀書會組員

時間：參見時間規劃表

地點：國立嘉義大學民雄校區人文館二樓 J213

1. 主題探析：每次聚會，每人需先熟讀指定篇章範圍，如時間規畫表所述，
2. 共同討論：針對當周的內容進行討論，提出問題進行探討、佐以作品補充證明其特色並進行賞析相關性、有無特殊的藝術手法等，每人至少提出一個問題進行討論。
3. 結論：針對該週討論內容做出總結。

伍、經費預估

5000 元

品項	單價	單位	數量	總價
影印（文本）	65	批	45	2925
影印（補充論文）	2190	批	1	2190

註：因總價超過 5000 元，溢出之 115 元由讀書會均攤。

註：文本因是各本書籍掃描後再列印，因此份數為 45 份，單價為 65 元，總價 2925 元。

陸、會議記錄

國立嘉義大學中國文學系讀書會——〈現代文學專題讀書會〉

讀書會會議記錄

2/21(五) 第一次讀書會	讀書會主題：張愛玲是誰？
	成員簽到： 謝昱青 吳宇雙
會議內容：	
田威寧〈張愛玲大事紀〉 以編年體的方式，詳細記錄了張愛玲一生的重要事件，將她的家庭背景、求學經歷、創作高峰以及晚年的漂泊生活清晰呈現。 一、家庭背景與早年經歷 張愛玲出生於上海一個顯赫的家庭，其父親張廷重是清朝遺老，母親黃逸梵則深受西方文化影響。這種中西文化的交融，對張愛玲日後的創作影響深遠。1929年，張愛玲進入聖瑪利亞女中就讀，顯現出非凡的文學天賦。田威寧特別提到，張愛玲的童年雖物質優渥，但家庭關係疏離。父母的分離以及父親的冷漠，使她自幼對人際關係的複雜性和情感矛盾有著深刻的體會。 二、留學時期與文學啟蒙 1939年，張愛玲考取倫敦大學，但因戰爭爆發未能成行，改赴香港大學攻讀文學與藝術。在香港的學習期間，她接觸到西方文學的精髓，並開始嘗試將中國傳統文化與西方現代主義結合。 三、創作高峰與成名 1943年，張愛玲回到上海，在《紫羅蘭》和《雜誌》上連載了《沉香屑·第一爐香》〈金鎖記〉等作品，迅速成為文壇新星。田威寧記錄了張愛玲的成功與她當時所處社會環境的緊密關聯——在戰爭陰影和社會動盪中，她以細膩的文字捕捉了人性的脆弱與欲望。 四、漂泊與晚年生活 1952年，張愛玲移居香港，後又輾轉美國。田威寧詳細描述了她在海外的寂寞歲月以及她持續的寫作努力。晚年的張愛玲遠離公眾視野，過著孤獨的生活，但仍創作了《對照記》《色·戒》等具有深遠影響的作品。	

雷驤〈作家身影：張愛玲〉

側重於描繪張愛玲作為文學家的個人形象，試圖從她的性格特質、文學風格以及社會角色中捕捉這位作家的本質。

一、個人形象與性格特質

雷驤筆下的張愛玲，是一個兼具神秘與冷靜的知識女性。她總是保持一定的距離感，穿著樸素卻不失雅緻，語言簡約卻內涵豐富。雷驤認為，張愛玲的內向性格與其家庭環境息息相關，她的孤獨感和疏離感正是其作品中情感深度的來源。

二、文學風格與主題

張愛玲的文字以細膩見長，擅長描繪女性的情感與生活，特別是傳統與現代衝突中的女性角色。雷驤指出，她的筆觸常帶有冷靜的旁觀者視角，既不歌頌也不批判，而是用近乎解剖學的方式呈現人性的複雜性。她的作品如〈金鎖記〉，將個體的命運置於歷史與社會的宏觀背景中，以深刻而獨特的方式描繪了女性在封建束縛中的無奈。

三、社會角色與文化象徵

張愛玲作為戰後文學的代表，兼具傳統文化的繼承者和現代文化的開創者雙重身份。雷驤強調，她的作品雖根植於中國社會，但卻具有世界性的視野。張愛玲也以她獨立的姿態，成為文壇上不可忽視的女性力量。

四、孤獨的終身創作者

雷驤特別提到，張愛玲是一位堅守自己創作理念的作家，即使身處文化邊緣，仍以無可比擬的專注力投入寫作。她的孤獨不僅體現在生活中，也滲透在她的文字裡，成為她作品的重要內涵。

國立嘉義大學中國文學系讀書會——〈現代文學專題讀書會〉

讀書會會議記錄

3/7(五) 第二次讀書會	讀書會主題：張愛玲是誰？ 成員簽到：謝俊育、沈郁翔、王祥穎、甘清榮、吳宇雙
會議內容： 夏志清的《中國現代小說史》 在書中對張愛玲的評價極高，認為她是中國現代小說中不可忽視的巨匠。夏志清通過對張愛玲作品的深入分析，揭示了她在文學上的獨特價值，以及她與同時代作家的異同。以下結合夏志清的觀點，從張愛玲的文學特質、主題、語言風格以及歷史意義四個層面探討其重要性。 一、張愛玲的文學特質：中西結合的現代敘事 夏志清認為，張愛玲在文學上的一大特質在於她能將中國傳統小說的敘事技巧與西方現代主義的表達方式融為一體。在這方面，她不同於魯迅、茅盾等以社會批判為主的左翼作家，也有別於巴金的浪漫主義風格。她的小說更多專注於日常生活中個體的內心世界，並以細膩、冷靜而富有層次感的筆觸展現人性的複雜性。夏志清特別強調張愛玲的敘事藝術。他指出，〈金鎖記〉《紅玫瑰與白玫瑰》等作品展現了張愛玲如何在有限的篇幅內，通過細節刻畫與對話，勾勒出人物的心理與命運。這種精緻的寫作風格，使她的小說具備了超越時代的普世性。 二、張愛玲的主題：愛情、家庭與社會的矛盾 在夏志清的評價中，張愛玲的作品主題雖以愛情為核心，但其內涵遠不止於此。她的小說揭示了愛情與家庭、個人與社會之間的矛盾，並通過人物的內心掙扎，反映了更深層次的文化與歷史問題。愛情的幻滅：夏志清認為，張愛玲的愛情小說如《沉香屑·第一爐香》和《傾城之戀》，並非單純的浪漫敘事，而是對愛情在現實中幻滅的冷靜觀察。她筆下的愛情既有吸引人的情感張力，又揭示了愛情背後的計算、欲望與自私。這種對愛情本質的剖析，體現了張愛玲對人性深刻而冷靜的洞察。家庭與女性的壓迫：〈金鎖記〉是夏志清最為推崇的作品之一，他認為這部小說通過曹七巧的悲劇，描繪了傳統家庭對女性的壓迫，以及封建制度如何將人性扭曲成醜惡與冷漠。張愛玲在小說中對細節的捕捉和心理的挖掘，使得曹七巧這一人物形象成為封建制度下女性悲劇的典型。個人與歷史的交錯：夏志清指出，《傾城之戀》不僅是一部愛情小說，更是一部以個人命運映照歷史的傑作。小說通過范柳原與白流蘇的愛情故事，展現了二戰期間上海這座城市的動盪與荒誕。張愛玲以個體的微觀世界，折射出宏觀歷史的荒涼與不確定性。 三、張愛玲的語言風格：冷靜而細膩的美學表達	

夏志清對張愛玲的語言風格給予了高度評價。他認為，她的文字既簡練又精緻，兼具古典韻味與現代感，這在當時的中國文壇實屬少見。張愛玲的語言風格冷峻且不帶情感渲染。夏志清認為，這種旁觀者式的冷靜敘事，為她的作品增添了一層距離感，使讀者能以更客觀的角度審視人物與事件。而她對細節的刻畫也極為精準。例如，在〈金鎖記〉中，曹七巧因生活壓抑而變得病態的心理，通過日常生活中的微小動作與語言得以傳神表現。夏志清認為，這種細節描寫不僅豐富了人物形象，也使作品更具真實感。張愛玲的語言中充滿了生動的比喻和象徵，這是夏志清特別推崇的特點。例如，《紅玫瑰與白玫瑰》中，紅玫瑰象徵欲望與激情，而白玫瑰則代表理性與現實，這種對比式的意象運用，增強了作品的藝術感染力。

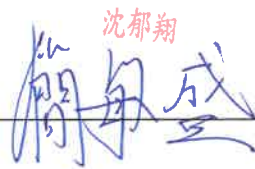
四、張愛玲的歷史意義：現代文學中的孤獨巨星

夏志清認為，張愛玲在中國現代文學史上的地位無法以流派或潮流來定義，她既不屬於左翼文學，也非純粹的現代主義作家，而是以個人風格超越時代局限的獨立存在。張愛玲與同時代的許多作家不同，她並未積極參與政治或宣揚特定的社會理念，而是專注於探討人性與個體經驗。夏志清認為，這種遠離政治的姿態，使她的作品更具普世性。張愛玲的作品雖然植根於 20 世紀中期的中國社會，但她對人性深刻的洞察，使得她的作品在今日讀來依然具有啟發性。夏志清指出，張愛玲以她獨特的敘事方式，記錄了歷史中普通人的聲音，成為一種與時代對話的文學典範。夏志清感慨，張愛玲在中國現代文學史上如一顆孤星，她的成就與貢獻在當時並未完全被認可，但她的作品卻在時間的長河中散發出愈發耀眼的光芒。

夏志清在《中國現代小說史》中對張愛玲的高度評價，奠定了她在現代文學史上的重要地位。他認為，張愛玲以她獨特的視角與精湛的文學技巧，開創了一條屬於自己的文學道路。無論是對人性的洞察，還是對語言的掌控，她都以超越時代的方式，為現代文學注入了新的活力。張愛玲的作品不僅是中國現代文學的瑰寶，更是理解中國社會與文化的重要窗口。

國立嘉義大學中國文學系讀書會——〈現代文學專題讀書會〉

讀書會會議記錄

3/14(五) 第三次讀書會	讀書會主題：烽火佳人才子愛 成員簽到： 王祥穎 謝曼育 吳宇雙 沈郁翔 關丹盛
會議內容： 《傾城之戀》中〈封鎖〉、〈傾城之戀〉 張愛玲的小說以細膩的描寫、深刻的人性洞察和象徵性的細節著稱。《傾城之戀》中的〈封鎖〉和〈傾城之戀〉是其代表作，分別以戰時的上海為背景，通過日常情節和細節描寫，揭示了愛情、欲望與人性的深層意義。以下從情節安排、細節刻畫、象徵意涵三方面分析這兩篇作品中的細節，探討張愛玲如何通過精緻的筆觸展現出人物內心與社會環境的複雜性。 一、〈封鎖〉：偶然與日常的微妙呈現 1. 情節中的偶然性與緊張感 〈封鎖〉的情節設定在戰時的上海，一次由空襲引發的封鎖，將陌生的呂宗楨與吳翠遠困在同一輛電車中，兩人隨即展開一場短暫又曖昧的情感交流。張愛玲在開頭便設置了空襲這一緊張的外部環境，為兩人間的互動提供了心理契機。封鎖帶來的時間與空間的壓縮，使原本不相干的兩人產生了互動，也突出了「偶然性」在命運中的作用。 2. 細節中的日常真實性 張愛玲對電車內細節的描寫栩栩如生，如乘客的神情、吳翠遠的穿著、呂宗楨對她的觀察，這些細節展現了普通人在戰爭中的日常生活，亦為人物心理活動提供了豐富的表現空間。例如，呂宗楨觀察吳翠遠衣服上的鈕扣，暗示他對她的外貌產生興趣，這些微小的行為刻畫出呂宗楨的內心動機。 3. 象徵性細節的運用 電車作為一個密閉的空間，是張愛玲筆下的關鍵象徵：它既代表了被封鎖的城市，也象徵著人物被命運和環境困住的生命狀態。當封鎖解除後，兩人各自離去，暗示了愛情的短暫與命運的無奈。這些細節揭示了戰爭時期普通人的孤獨與對愛情的短暫寄託。 二、〈傾城之戀〉：愛情與歷史的宏大隱喻 1. 情節中的張力與對比 〈傾城之戀〉的故事以白流蘇與范柳原的愛情為主軸，情節簡單卻充滿張力。張愛玲通過白流蘇的困境和范柳原的遊戲心理，刻畫了一場既真實又荒誕的愛情故事。兩人之間的情感遊戲，既是愛情的探索，也是各自欲望與利益的對弈。張愛玲用細節鋪陳了他們的	

心理轉變，例如范柳原送白流蘇的禮物，或兩人在香港飯店的對話，這些細節逐步揭示了兩人之間微妙的情感變化。

2. 細節中的人物塑造

白流蘇的形象作為張愛玲筆下典型的「小人物」，她的細節描寫極具代表性。例如，她的穿著、舉止和對金錢的精打細算，突出了她身為一個處於社會底層的女性，既渴望愛情，又不得不考量現實的困境。她看似在范柳原面前謙卑，實則有著自己的算計與堅守。

范柳原的矛盾性格是個享受遊戲人生的風流子，但他對白流蘇的態度中，逐漸從試探轉變為某種程度的真誠。張愛玲用細膩的筆觸呈現了他的心理過程，讓他成為一個有深度的角色。

3. 象徵意涵與細節

香港作為故事的主要背景，不僅是白流蘇與范柳原愛情發展的舞台，更象徵著一個時代的動盪與不安。當故事進展到日軍攻陷香港，白流蘇與范柳原的關係在這場歷史巨變中得到升華。正如張愛玲在小說末尾所寫：「這一場城，為他們而傾。」戰爭的毀滅為他們的愛情提供了最後的契機，歷史與個體命運在此刻交織。張愛玲用白流蘇的舊家庭與她與范柳原的新關係形成對比：前者是腐朽與壓迫的象徵，而後者則是某種意義上的新生。白流蘇通過婚姻尋找自我位置的過程，既是一場個人抗爭，也反映了傳統與現代的衝突。

三、綜合比較：細節中的共性與差異

共性：細膩描寫與人性洞察

無論是〈封鎖〉還是〈傾城之戀〉，張愛玲都以細膩的筆觸描寫了日常生活中的細節，展現了人性的脆弱與複雜。她通過對人物行為、語言和心理的精準刻畫，使角色充滿真實感，也讓讀者感受到歷史巨變下個體命運的無力感。

差異：敘事重心的不同

〈封鎖〉的敘事更側重於偶然與短暫，細節多圍繞日常生活中的偶然性展開，聚焦於一場短暫的邂逅，反映了戰爭時期人際關係的疏離與脆弱。

〈傾城之戀〉則以更為複雜的情節和象徵性細節，探討了愛情與歷史的交錯，將個人命運與時代背景緊密結合，表現了愛情在歷史巨輪下的荒謬與真實。

國立嘉義大學中國文學系讀書會——〈現代文學專題讀書會〉

讀書會會議記錄

3/21(五) 第四次讀書會	讀書會主題：我是自願的 成員簽到：沈郁翔 吳宇雙 謝昱育 簡丹葵 王祥穎
會議內容： 《傾城之戀》〈第一爐香〉 張愛玲的《第一爐香》是一部對愛情、女性命運和社會結構進行深刻剖析的經典小說。當該作品被改編為電影時，導演試圖以視覺化的方式呈現小說的內涵，但媒介特性使得改編在情節、人物塑造、情感表達和美學風格等方面與小說形成了顯著差異。以下將對這些方面進行比較分析。 一、情節改編：忠實與戲劇性的平衡 1. 小說情節的內斂性 張愛玲的小說以簡潔的情節和細膩的心理描寫為特色。故事聚焦於葛薇龍為了留在香港，不得不依附於姨媽梁太太，逐步捨棄純真，最終成為喬琪喬的情感與經濟工具。小說的情節偏向內在心理衝突，藉由日常細節展現葛薇龍如何一步步被迫融入上流社會的虛榮與墮落。 2. 電影情節的戲劇化 電影在改編過程中加強了情節的戲劇性，突出了葛薇龍與喬琪喬的愛情主線，並增加了一些細節來營造畫面衝擊力，如奢華的舞會場景和浪漫化的對話。此外，電影強調了葛薇龍與梁太太之間的權力博弈，將她的墮落描繪得更具視覺效果。 3. 對比與影響 小說的情節更側重於內心的掙扎，觀眾需要透過文字細讀體會葛薇龍的無奈與妥協；電影則更強調情感張力和外在戲劇性，使得故事更易理解，但削弱了小說的心理層次和象徵意涵。 二、人物塑造：心理細膩與視覺直觀的對比 1. 葛薇龍的形象 張愛玲筆下的葛薇龍是一個為求生存而逐步失去自我的悲劇角色。她的純真被梁太太和上流社會的現實所吞噬，最終成為一個美麗但空洞的花瓶。小說透過她的心理活動，細膩地展現了她對命運的抗爭與妥協。 電影將葛薇龍塑造成一個更為外向的角色，她的情感表達更直白，內心的掙扎被視覺化成對話與場景。雖然電影保留了她從純真到墮落的變化，但心理層次的削弱使得角色顯得較為表面化。 2. 梁太太的形象	

小說中梁太太是一個享樂主義者，視葛薇龍為賺錢的工具。她的形象具有象徵性，代表了腐朽上流社會的冷漠與自私。

電影中梁太太的形象更具戲劇性，她的冷酷和掌控力被強化，但同時削弱了她作為象徵符號的深度，更多地成為情節推動的工具。

3. 喬琪喬的形象

小說中的喬琪喬是花花公子的典型代表，他對葛薇龍的態度遊戲化，並不具備真正的情感投入。他的形象揭示了愛情中的虛偽與現實。

電影對喬琪喬的形象稍作美化，試圖展現他內心的掙扎，使其角色更具情感深度，但也弱化了他在小說中作為批判對象的空洞性。

三、情感表達：隱忍與直白的對比

1. 小說的隱忍美學

張愛玲以隱忍的文字呈現人物的情感。例如，葛薇龍在鏡子前看著自己的美貌，思考它如何成為自己生存的資本，這種內心獨白充滿了無奈與悲涼，透過細節讓讀者感受到人物的情感張力。

2. 電影的直白情感

電影更傾向於用直接的對話和外部行為表達情感。例如，葛薇龍與喬琪喬的爭執和示愛場景直白且情緒化，缺乏小說中隱晦的情感層次。

3. 差異的效果

小說的隱忍情感讓讀者通過文字細讀體會人物內心的深刻掙扎；電影的直白情感則更符合視覺化敘事的需求，但難以達到小說中情感層次的豐富性。

四、美學風格：文字與影像的差異

1. 小說的文字美學

張愛玲的文字以簡練、細膩著稱，她擅長用精準的語言捕捉人物心理和情境。例如，對葛薇龍穿著的細節描寫，不僅呈現人物性格，還隱含她在社會階層中扮演的角色。

2. 電影的影像美學

電影運用華麗的場景、服飾與光影，試圖還原小說中上海和香港的社會氛圍。例如，舞會場景與豪宅設計突出上流社會的奢華，但也掩蓋小說中對這些符號的批判意涵。

3. 對比的影響

小說的文字表達注重象徵與細節的內涵，讓讀者自行解讀；電影的影像美學則更直接，但易於淪為視覺上的享受而弱化深度。

國立嘉義大學中國文學系讀書會——〈現代文學專題讀書會〉

讀書會會議記錄

3/28(五) 第五次讀書會	讀書會主題：愛的圈套 成員簽到： 謝長育 沈郁翔 王祥穎 甘濟豪 吳宇雙
---------------------------	--

3. 蕭蕭與綏綏（〈連環套〉）

蕭蕭是一個聰明、獨立卻略帶世故的女性，象徵著張愛玲筆下具有魅力但不被「婚姻社會」接納的女性形象。而綏綏則相對平庸，但以溫柔與賢惠獲得了婚姻的「勝利」。這兩個女性展現了男性在愛情中對激情與安穩的兩難選擇。

4. 紅玫瑰與白玫瑰（〈紅玫瑰與白玫瑰〉）

紅玫瑰象徵激情與誘惑，她擁有獨特的魅力，卻無法在家庭生活中獲得認可。白玫瑰則象徵平凡與穩定，她適合作為妻子，卻缺乏吸引力。這兩者其實並非真實的女性，而是男性對女性的分類與幻想。

三、細節與象徵：深刻的文本隱喻

1. 「連環套」與「玫瑰」的象徵

「連環套」是婚姻和愛情中的一種隱喻，象徵著人們在選擇中的無限循環與束縛。徐先生的選擇並非真正解決了問題，而是進一步陷入了矛盾之中。

「紅玫瑰」與「白玫瑰」的對比象徵了愛情的兩種面向：激情與安穩，誘惑與平凡。張愛玲用這種對比呈現了愛情的不可調和性。

2. 細節描寫的心理暗示

在〈連環套〉中，張愛玲細膩地描寫了徐先生對蕭蕭與綏綏的觀察。例如，徐先生對蕭蕭的衣著與姿態感到迷戀，但又被她的聰明與精明所嚇退。這些細節展現了徐先生內心的矛盾。

在〈紅玫瑰與白玫瑰〉中，振保對紅玫瑰的回憶與白玫瑰的現實形成鮮明對比。例如，他認為紅玫瑰是「床前明月光」，白玫瑰則是「衣服上的一點飯粘子」，這些隱喻鮮明地揭示了振保的心理投射與情感割裂。

3. 愛情與婚姻的文化背景

張愛玲的這兩篇作品深刻地批判了愛情與婚姻中的文化規範。男性角色的選擇受制於傳統的性別結構，而女性角色則被塑造成符合或挑戰這一結構的符號性存在。通過細膩的描寫與象徵，張愛玲探討了這一文化框架對人性自由的壓制。

〈連環套〉與〈紅玫瑰與白玫瑰〉是張愛玲對愛情與婚姻的深刻剖析。前者以愛情中的算計與現實妥協為主題，展現了人性中的矛盾與虛偽；後者通過男性對女性的分類與幻想，揭示了愛情中的兩面性與永恆的缺憾。兩篇作品以細膩的文字和深刻的象徵描寫了愛情的複雜性與不可調和性，不僅體現了張愛玲對人性的冷靜觀察，也彰顯了她在文學藝術上的卓越成就。

國立嘉義大學中國文學系讀書會——〈現代文學專題讀書會〉

讀書會會議記錄

4/11(五) 第六次讀書會	讀書會主題：若愛來自深處 成員簽到：沈郁翔 王祥穎 甘濟豪 謝曼育 吳宇雙 簡母威
會議內容： 《色戒》〈色戒〉 〈色戒〉是其晚期的重要作品之一，深刻揭示了情感與理智、個人與集體之間的複雜矛盾。故事以抗日戰爭為背景，講述了女學生王佳芝參與一場刺殺漢奸易先生的行動，並在最後一刻因愛情與同情而使計劃功敗垂成。以下從主題、人物刻畫、敘事結構與細節描寫四個方面對〈色戒〉進行分析。 一、主題分析：愛情與理智的對立 1. 愛情的侵蝕與人性的矛盾 〈色戒〉的主題圍繞「情與義」之間的矛盾展開。作為抗日地下工作者，王佳芝的使命是利用美貌接近易先生，誘導他進入圈套。然而，隨著與易先生的接觸加深，她逐漸產生了情感上的依戀與複雜的同情心。張愛玲通過王佳芝最終的情感背叛，揭示了愛情如何超越理性，瓦解人的信念與使命。 2. 權力與情感的糾纏 易先生作為一個掌握絕對權力的漢奸，其角色代表了殘酷的現實與力量的壓制。他對王佳芝的佔有慾，不僅是個人情感的投射，更反映了權力對弱勢者的控制。而王佳芝在這種不平等關係中，從工具化的「色相」角色逐漸發展出真實的情感，這種對權力的情感依附進一步深化了她的悲劇性。 二、人物刻畫：複雜的心理層次 1. 王佳芝：矛盾中的犧牲者 王佳芝在刺殺計劃中，最初是地下黨的「工具」，以出賣自己的情感與身體為代價接近易先生。然而，她的內心世界並非單純的革命信徒，而是一個在現實中掙扎的年輕女性。她對易先生的情感並非簡單的恐懼或憎恨，而是逐漸被對方的依賴與脆弱所打動。她的內心掙扎在最後一句「快走」中達到頂點，這一瞬間既是對情感的服從，也是對自我與集體使命的背叛。 2. 易先生：複雜的掌控者 易先生表面上是冷酷的漢奸，但張愛玲通過細膩的描寫，揭示了他內心的矛盾。他對王佳芝的迷戀與依賴，展現了他作為一個權力掌控者的脆弱面。他在殺害王佳芝後，展現出的冷漠與決絕，進一步體現了權力與人性之間的對抗。	

三、敘事結構：緊湊與細膩的對比

1. 雙線敘事的緊張感

張愛玲在敘事中交織了王佳芝內心的心理活動與刺殺計劃的外部進程。通過時空切換，展現了王佳芝情感發展的過程，以及刺殺計劃一步步走向成功的表象。這種雙線敘事營造了強烈的戲劇張力。

2. 結局的突轉

故事的結局在王佳芝的「情感背叛」中戛然而止，她在生命的最後一刻做出的選擇使整個故事充滿悲劇色彩。同時，易先生的快速反應與處決，將權力的冷酷與現實的殘忍推向高潮。

四、細節描寫：象徵與情感的深刻表達

1. 珠寶戒指的象徵

戒指是易先生送給王佳芝的禮物，也是她對易先生產生真情的催化劑。在故事中，這枚戒指既是愛情的象徵，也是權力與情感糾纏的物化表現。王佳芝因對戒指的感動而說出「快走」，這一細節將她的心理矛盾與悲劇性展現得淋漓盡致。

2. 細膩的場景與動作描寫

張愛玲擅長通過細膩的動作描寫來展現人物心理。例如，王佳芝在餐廳與易先生對視時的緊張，或她看著珠寶戒指時的失神，這些細節刻畫了她內心的掙扎與轉變。

3. 女性角色的物化與情感化

故事中，王佳芝從始至終都被男性角色所物化，從革命組織的「色相工具」到易先生的「情感依附」。然而，她最終的情感選擇使她超越了單純的物化身份，成為一個真正的人，這種複雜的情感層次是張愛玲對人性深刻洞察的體現。

張愛玲的〈色戒〉是一部探討愛情、權力與人性複雜性的經典之作。通過細膩的人物塑造與象徵性的細節描寫，她揭示了愛情與理智、情感與使命之間的深刻對立。王佳芝的悲劇性選擇與易先生的冷酷反應，讓讀者在故事結束後依然對其中的人性矛盾與道德困境深感震撼。〈色戒〉的深度與張力，使其成為張愛玲文學世界中無法忽視的一篇傑作。

國立嘉義大學中國文學系讀書會——〈現代文學專題讀書會〉

讀書會會議記錄

4/25(五) 第七次讀書會	讀書會主題：我們都回不去了 成員簽到：謝曼青 王祥穎 甘濟豪 吳宇雙 沈郁翔 簡敏
會議內容： 《半生緣》 這是一部描寫愛情、家庭與命運交織的經典之作，通過顧曼楨與沈世鈞之間的愛情悲劇，深刻探討了個體在時代與家庭中的無奈與掙扎。當《半生緣》被改編為電影時，小說的細膩內涵經歷了媒介的轉換，呈現出不同的敘事重點與情感表達。以下將從主題、人物塑造、敘事結構與情感表達四個方面，對電影與小說進行比較分析。 一、主題分析：命運與愛情的無奈 1. 小說的主題：愛情、家庭與社會的多重壓迫 張愛玲在小說中，以顧曼楨和沈世鈞的愛情為主線，描寫了家庭、社會規範對個體命運的干預。顧曼楨的悲劇不僅源於家庭的壓迫（姐姐顧曼璐的算計和強迫），也受到時代背景的深刻影響。小說揭示了愛情在現實中的脆弱與無助，顧曼楨和沈世鈞的愛情在家庭壓力與社會束縛下無法實現，成為時代悲劇的縮影。 2. 電影的主題：聚焦愛情的悲劇 電影改編後，側重於顧曼楨與沈世鈞的愛情悲劇，削弱了對家庭與社會背景的深刻描寫。導演通過濃縮情節，強化愛情的戲劇性衝突與情感張力，讓觀眾更直接感受到兩人因誤會與分離而產生的痛苦與無奈。 與小說相比，電影的主題更集中於愛情，而對時代與家庭的壓迫性有所淡化。 二、人物塑造：細膩與戲劇化的差異 1. 顧曼楨：堅韌與悲劇性 小說中顧曼楨是張愛玲筆下典型的「受壓迫的現代女性」。她獨立、清醒，卻在家庭與命運的夾縫中無力反抗。小說通過內心獨白和細節描寫，展現了她面對家庭壓力與愛情挫折時的掙扎與妥協。 電影中的顧曼楨形象更加情緒化，她的情感表達更為直接，內心掙扎多通過台詞與行為展現。這使得角色更具戲劇張力，但削弱了小說中細膩的心理層次。 2. 沈世鈞：理智與柔弱的矛盾 小說中的沈世鈞是一個感情上理智卻不夠堅定的人。他愛顧曼楨，但面對家庭與誤會時缺乏行動力。張愛玲以內斂的筆觸描寫矛盾與遲疑，讓讀者感受到這個角色的無力感。	

電影中的沈世鈞更注重情感的外在表達，通過他的痛苦與對顧曼楨的深情，強化了觀眾對愛情悲劇的共鳴。但電影弱化了他內心的掙扎，使角色更偏向於傳統的深情愛人形象。

3. 顧曼璐：悲劇的操縱者

小說中顧曼璐是一個被時代和家庭壓力逼迫成為悲劇操縱者的女性。她的嫉妒與對妹妹的傷害，既是個人選擇，也是無奈的結果。張愛玲用複雜的心理刻畫讓讀者同情這個角色的悲劇命運。

電影中顧曼璐的形象在電影中被簡化為反派角色，更多地展示她的算計與嫉妒，而忽略了她自身的悲劇性，這使角色的層次感有所減弱。

三、敘事結構：文本細膩與影像直觀的轉換

1. 小說的多層敘事

張愛玲的小說以細膩的敘事結構呈現情節。她運用時間切換與多重視角，交替展現顧曼楨、沈世鈞與顧曼璐的心理世界，讓故事更具深度與層次。

情節鋪陳注重細節與隱喻，例如對日常生活細節的描寫，暗示家庭壓力與個體掙扎，增強了故事的真實感。

2. 電影的線性敘事

電影選擇了更加緊湊的線性敘事方式，主要以顧曼楨與沈世鈞的感情發展為中心，淡化了次要人物的視角與背景交代。

這種敘事方式雖增強了劇情的流暢性與情感張力，但削弱了小說中家庭壓力與社會背景對角色行為的深層影響，讓故事更加直接而缺乏厚重感。

四、情感表達：隱忍與直白的對比

張愛玲以隱忍的文字表達情感。例如，顧曼楨在面對沈世鈞時，既有愛情的渴望又有對現實的恐懼，這種矛盾通過內心描寫與細微動作展現出來。小說的情感表達更為內斂，讓讀者自行體會人物的情感波動。

電影中的情感表達更為外顯，通過人物的台詞、眼神與行為，直接將愛與痛苦傳遞給觀眾。例如，沈世鈞在得知顧曼楨被迫嫁給祝鴻才後的痛苦表現，通過視覺與聲音放大了情感衝擊力，但削弱了隱含的情感層次。

《半生緣》的小說與電影分別展現了文字與影像的不同藝術特性。小說通過細膩的心理描寫與多層次的敘事，深刻揭示了愛情與家庭的矛盾；而電影則通過視覺語言與戲劇化的情節，放大了愛情悲劇的情感張力。兩者各有側重，但都保留了張愛玲筆下人物命運的悲劇性與現實批判的深刻內涵。小說的隱忍與細膩值得細讀，電影則更適合直觀地感受張愛玲作品的情感衝擊力。

國立嘉義大學中國文學系讀書會——〈現代文學專題讀書會〉

讀書會會議記錄

5/2(五) 第八次讀書會	讀書會主題：張氏美學（I）散文中的小說筆法 成員簽到：沈郁翔 謝曼青 王祥穎 吳宇雙 甘清豪
會議內容： 〈私語〉、〈童言無忌〉、〈《傳奇》再版的話〉 一、〈私語〉：孤獨與自我對話 「一個人對著牆說話，牆沒有回聲，然而聽得見自己的聲音。」張愛玲用這句話描寫了孤獨的場景，展現了人在孤獨中與自我的對話狀態。「牆」象徵外部世界的冷漠與隔絕，而「自己的聲音」則象徵內心的回響與審視。 此句隱含著哲學意涵：孤獨並非純粹的負面經歷，而是一種內在探索的必要過程。張愛玲強調，只有在與自我對話中，人才能真正理解自己，這是她對孤獨價值的詮釋。 「孤獨是一個人的狂歡。」這句話進一步揭示了孤獨的積極意義。張愛玲將孤獨與內心的豐富世界聯繫起來，認為孤獨是一種自我充實的狀態。 通過這樣的表述，她將看似消極的情感轉化為一種富有力量的生命體驗。 二、〈童言無忌〉：純真與社會的矛盾 「孩子說的話是直接的，簡單的，往往是成年人說不出口的真話。」張愛玲在這句話中對兒童的語言純真性進行了肯定。她認為，孩子的語言因其不經修飾而更接近真實，這與成人社會中的虛偽形成鮮明對比。 此句透露了她對純真與真誠的嚮往，同時也隱含著對成人世界虛偽性的批判。 「有時候，大人聽了孩子的話笑，並不是孩子有趣，而是他們想起自己當初也這樣想過。」這句話揭示了成人面對童言時的複雜心理：笑聲中包含懷念與反思，也隱藏著對純真失落的遺憾。張愛玲用這樣的描寫表達了她對成長過程中純真逐漸消失的惋惜，也暗示了社會規範如何扭曲人性。 三、〈《傳奇》再版的話〉：創作的自省與讀者的關係 「我寫的是我自己。」張愛玲在這句話中直白地表達了她的創作態度，將創作看作是一種自我表達的方式，而非單純為了迎合讀者。這句話顯示了她對寫作的誠實與忠實於自我的態度，展現了她對文學的純粹追求。 「讀者看我的作品，有時候能看懂，有時候不能看懂。但這沒關係，因為我寫的是我心中的世界。」張愛玲承認讀者對她作品的理解可能會存在偏差，但她並不因此妥協自己的創作初心。這句話強調了她對文學價值的自信，表現出作家與讀者之間不一定需要完全	

契合的坦然態度。她的觀點也反映了一種普遍的創作現象：文學作品的價值在於多重解讀，而不應受限於單一的視角。

四、散文具語言特色與深層意涵

1. 語言簡練卻富有哲理

張愛玲擅長以簡潔的文字表達深刻的思想。例如，在〈私語〉中，她用「牆」與「聲音」的隱喻，呈現了孤獨中的自我對話。這種簡練的語言風格使她的文字具有極高的可讀性與哲學深度。

2. 日常場景中的深刻洞察

無論是〈童言無忌〉對兒童語言的觀察，還是〈《傳奇》再版的話〉中對創作的反思，張愛玲都能從日常生活中提煉出具有普遍意義的洞見，展現了她非凡的觀察力與洞察力。

3. 作者與讀者的關係

張愛玲在〈《傳奇》再版的話〉中強調，創作更多是為了滿足自己的內在需求，而非迎合讀者的期待。這種態度體現了她作為作家的獨立性與自信心。

通過對張愛玲〈私語〉、〈童言無忌〉與〈《傳奇》再版的話〉中的核心文句分析，可以看出她在孤獨、純真與創作等主題上的深刻洞察。這些語句不僅展現了她對生命與文學的獨特思考，也反映了她以簡潔而富有隱喻的語言風格打動讀者的能力。張愛玲的散文作品因此具有跨越時代的啟發性，值得反覆品讀與探討。

國立嘉義大學中國文學系讀書會——〈現代文學專題讀書會〉

讀書會會議記錄

5/9(五) 第九次讀書會	讀書會主題：張氏美學（II）小說的舞台佈置 成員簽到： 沈郁翔 謝長育 王祥穎 吳宇雙 甘濟豪 簡舟壹
會議內容： 《華麗緣》〈愛〉、〈散戲〉 《華麗緣》以細膩的筆觸與深刻的洞察，描繪了愛情與人性在現實中的複雜糾葛。短篇小說〈愛〉與〈散戲〉分別展現了愛情的瞬間與終局，通過對人際關係的深層描寫，揭示了愛情中的矛盾與幻滅。以下將從主題、人物刻畫、敘事結構與細節描寫四個方面對這兩篇作品進行分析 一、主題分析：愛情的瞬間與幻滅 1. 〈愛〉的主題：愛情的瞬間美感與虛無 〈愛〉以極簡的敘述，描寫了一對情侶在雨中的短暫相聚。張愛玲通過描寫情感的轉瞬即逝，探討了愛情的不可捉摸與短暫美感。愛情在這裡並非一種穩定的情感關係，而是一種瞬間的激動與碰撞，隨著外在環境（如雨天）的消失，情感也變得模糊甚至消解。 2. 〈散戲〉的主題：愛情的終結與人生的無奈 〈散戲〉描寫了一對戀人在愛情走向終局後的互動，將感情的落幕與戲劇的結束進行隱喻性對照。愛情被描繪為一場戲，隨著「散戲」的來臨，角色各自歸位，回到現實中的孤獨與無奈。 這篇作品揭示了愛情終將被現實所吞噬的主題，既有對愛情幻滅的悲涼，也暗含了對人生無常的深刻感悟。 二、人物刻畫：情感中的矛盾與無奈 1. 〈愛〉中的人物：純粹與短暫的情感瞬間 男女主人公在雨中短暫的相遇，並未被具體描寫成鮮明的個性角色，而是以情感的流動為核心。這使得他們成為愛情的象徵性存在，代表了人類對瞬間美感與親密感的追求。張愛玲刻意模糊了角色的身份，凸顯愛情的普遍性與短暫性，使讀者更能體會那一瞬的純粹情感。 2. 〈散戲〉中的人物：複雜的人性與分離的必然 在〈散戲〉中，男女主角不再如〈愛〉般簡單純粹。他們之間的互動充滿了矛盾與疲憊，隱藏著對過往的懷念與對未來的不安。 女主人公在情感的最後時刻表現出隱忍與妥協，而男主人公則以疏離與冷漠回應。兩人內心世界的微妙變化展現了張愛玲對愛情幻滅的深刻理解。 三、敘事結構：短暫與長久的對比	

1. 〈愛〉的瞬間性結構

〈愛〉的敘述高度凝練，故事僅涵蓋了一個雨中的短暫場景。這種結構突出了愛情的瞬間性與片段感，像一幅小畫，濃縮了愛情的精華與美感。

張愛玲通過精簡的語言與對場景的細膩描寫，營造出一種詩意氛圍，使讀者在短短篇幅中體會到愛情的激動與脆弱。

2. 〈散戲〉的戲劇性結構

〈散戲〉的敘事更接近戲劇的起承轉合，情感的起伏與落幕明顯。張愛玲將愛情比作一場戲，結尾的「散戲」與「曲終人散」相呼應，讓故事具有強烈的隱喻性。

這種結構不僅呈現了愛情的終局，更將個體命運與愛情失落緊密結合，使作品更具哲理深度。

四、細節描寫：情感的詩意與現實感

1. 〈愛〉中的細節：瞬間的浪漫

張愛玲以雨天的場景描繪情感的氛圍。例如，「雨濛濛地下，他們的腳步聲濕漉漉地響在地上」，將自然景象與情感體驗融為一體。

雨象徵了情感的模糊與短暫，也為愛情提供了一個浪漫的背景，讓讀者更能感受到那一刻的純粹。

2. 〈散戲〉中的細節：現實的落寞

在〈散戲〉中，細節描寫集中在分離的無奈上。例如，女主人公最後收拾東西時的手勢，男主人公離開時的腳步聲，都隱含了情感的冷卻與結束。

這些細節讓故事充滿現實感，張愛玲通過動作與場景的描寫，讓愛情的終局更加觸目驚心。

五、綜合對比：〈愛〉與〈散戲〉的關聯與差異

1. 共通點

兩篇作品都圍繞愛情展開，探討了情感的短暫與幻滅，展現了張愛玲對人性與情感的深刻理解。她通過不同的敘事策略與情感層次，揭示了愛情從純粹到幻滅的完整過程。

2. 差異性

〈愛〉更像是愛情的序曲，描寫的是情感的瞬間激動與詩意美感。

〈散戲〉則是愛情的尾聲，展現了感情終結後的無奈與孤獨。這種對比使得兩篇作品相輔相成，形成了一種愛情的完整敘事。

〈愛〉與〈散戲〉是張愛玲對愛情不同階段的深刻描寫。〈愛〉以瞬間的美感揭示了愛情的詩意與脆弱，〈散戲〉則以情感的落幕展示了人生的無奈與孤獨。這兩篇作品雖風格迥異，但都以精緻的細節與深刻的哲思，體現了張愛玲對人性與情感的冷靜洞察，成為她文學創作中不可忽視的經典篇章。

國立嘉義大學中國文學系讀書會——〈現代文學專題讀書會〉

讀書會會議記錄

5/16(五) 第十次讀書會	讀書會主題：張氏美學（III）張愛玲的「家」鎖 成員簽到： 謝曼青 吳宇雙
會議內容： 〈金鎖記〉、〈心經〉 在張愛玲的作品中，「家」不僅是一個物理空間，更是一個關係網絡、一種象徵性的存在，承載著愛情、權力、壓迫與命運的糾葛。無論是〈金鎖記〉中的家庭悲劇，還是〈心經〉中情感的遊離與孤獨，家都成為人物命運的背景與核心，揭示了張愛玲對家庭與個體關係的深刻思考。以下將從家庭中的壓迫、親情與疏離，以及家作為個體命運的象徵三個方面進行討論。 一、家庭中的壓迫：權力結構與個體的束縛 1. 〈金鎖記〉中的家庭壓迫 在〈金鎖記〉中，家是一個封閉的壓迫系統，充滿了物質利益與權力的算計。曹七巧嫁入姜家後，婚姻成為家庭利益的延伸，她的情感需求被忽視，最終被財富與欲望扭曲，將自身的不幸投射到下一代。家庭在這裡並非溫暖的庇護所，而是一個吞噬個體的牢籠。張愛玲通過七巧的悲劇揭示了傳統家族制度對女性的控制與壓迫。 2. 女性在家中的處境 張愛玲特別關注女性在家庭中的角色，她的作品多次描寫女性如何在家庭權力結構中被物化與壓抑。在〈金鎖記〉中，七巧的悲劇並非偶然，而是社會結構對女性的普遍性壓迫的縮影。這種壓迫源於家庭內部的權力不對等，也源於社會對婚姻與家庭功能的規定。 二、親情與疏離：家的兩面性 1. 親情的虛假與破碎 張愛玲對家庭中親情的描寫多帶有虛假與破碎的色彩。例如，〈金鎖記〉中，七巧對子女的愛並非真正的母愛，而是以控制與報復為基礎的虛假情感。這種關係中的冷漠與算計，讓家庭成為一個情感疏離的場所。家庭內部的親情並未成為愛與支持的源泉，反而成為壓迫與悲劇的催化劑。 2. 家庭與孤獨的交織 在〈心經〉中，家的缺失與情感的孤獨緊密相連。女主人公並未處於一個具體的家庭環境中，而是處於一種遊離的狀態。這種情感上的漂泊，反映了張愛玲對家庭作為情感依託的懷疑態度。 三、家作為命運的象徵	

1. 家與個體命運的糾葛

家在張愛玲的作品中，往往是個體命運的象徵與縮影。例如，〈金鎖記〉中姜家的腐朽與沒落，象徵了封建家庭的最終結局；而七巧的一生也因這個家而陷入悲劇。家庭作為個體命運的起點，既塑造了人物，也摧毀了人物。

2. 家的歷史與文化意涵

張愛玲筆下的家並非僅僅是個人情感的場所，更承載了社會與文化的結構性壓力。她通過家族內部的矛盾與衝突，揭示了傳統家庭文化的弊端，並對現代化進程中的家庭結構變遷提出深刻反思。

四、家的複雜性：庇護所與枷鎖

1. 庇護所的破滅

在現代家庭觀念中，家應該是庇護與支持的來源。然而，張愛玲的作品打破了這一理想化的觀念，將家描寫為一個矛盾的場所。在她的筆下，家往往是人性的戰場，愛與恨、親密與疏離交織在一起。

2. 家的枷鎖與逃脫的可能

張愛玲的女性角色往往在家庭的枷鎖中掙扎，然而逃脫的可能性卻微乎其微。她們或者像七巧一樣成為家庭的延續者，或者像〈心經〉的女主人公一樣，徘徊在孤獨的情感世界中。這種無法擺脫的命運感，讓張愛玲的「家」帶有濃厚的悲劇色彩。

五、張愛玲對家的反思與意義

張愛玲的作品以冷靜而犀利的筆觸，揭示了家庭結構對個體命運的深遠影響。在她的筆下，家不僅是壓迫與悲劇的根源，也是一種文化與社會的縮影。通過對家庭中親情、權力與情感的深刻描寫，她對傳統家庭制度提出了批判與反思，同時也展現了個體在家庭壓力下的掙扎與無奈。

1. 家的正面意義是否全然缺失？

在張愛玲的作品中，家多以負面形象出現。然而，是否存在張愛玲對家作為情感依托的描寫？她的批判是否同時也包含對家的懷念？

2. 家庭與女性命運的關係

張愛玲筆下的女性角色幾乎無一例外地受到家庭的壓迫與影響。是否可以說，她的作品本質上是在揭示家庭制度對女性自由的限制？

3. 家的現代意涵

在當代語境中，張愛玲對家的描寫是否依然具有啟發性？現代家庭是否仍然承載著壓力與矛盾，如何在新的社會背景下解讀張愛玲的家庭主題？

家的主題在張愛玲的作品中既是一種文化縮影，也是一個人物命運的核心背景。她以冷峻的筆觸揭示了家庭內部的壓迫與矛盾，展示了家對個體自由與情感的多重影響。無論是〈金鎖記〉中的家庭悲劇，還是〈心經〉中家的缺失與情感漂泊，張愛玲對家的思考始終充滿了現實與哲學意義，為我們反思家庭制度與個體關係提供了重要的視角。

國立嘉義大學中國文學系讀書會——〈現代文學專題讀書會〉

讀書會會議記錄

5/21(五) 第十一次讀書會	讀書會主題：張愛玲小說與其現代性 成員簽到：謝曼青 甘清豪 沈郁翔 吳宇雙 簡鈞盛 王祥邦
會議內容： 張愛玲小說與其現代性 張愛玲的小說以獨特的視角和深刻的洞察力展現了現代性的特質，這種現代性既來自她對人性和社會的冷靜剖析，也來自她對傳統與現代衝突的描寫，還體現在她語言藝術的創新上。作為 20 世紀中國文壇的代表性作家之一，她的小說超越時代，以深刻的思想和細膩的描寫，勾勒出個體與家庭、愛情與社會之間的複雜關係。 在張愛玲的筆下，人性被描繪得極為複雜且真實。她的小說善於挖掘人物內心的矛盾與掙扎，展現出現代文學對心理層次的高度關注。〈金鎖記〉中，曹七巧的悲劇命運並非單純的個人選擇，而是被家庭與社會壓迫所塑造的結果。她從天真浪漫的鄉村少女，變成冷酷自私的家庭壓迫者，這一性格的轉變深刻揭示了封建家庭對女性自由的摧殘與扭曲。同時，張愛玲並未將她簡單化為一個被壓迫的受害者，而是展示了她在痛苦中對家庭的反擊與報復，這種多層次的人物描寫體現了張愛玲對人性複雜性的深刻理解。 張愛玲的小說另一重要主題是對家庭的剖析，尤其是家庭在個體命運中的角色。在她的作品中，家庭往往不再是溫情的港灣，而是一個充滿壓力與矛盾的場所。《半生緣》中的顧曼楨與沈世鈞的愛情，因家庭的干涉而最終破碎。顧曼楨的姐姐顧曼璐，為了自己的利益，策劃了對妹妹的傷害，這種家庭內部的親情破裂成為愛情悲劇的導火索。家庭在張愛玲的筆下，不僅是一個物理空間，也是一種權力結構，它束縛了個體的自由，最終成為悲劇命運的催化劑。 張愛玲的現代性還體現在她對傳統與現代文化衝突的敏銳捕捉上。在她的作品中，傳統價值觀常常被描繪為對個體壓迫的根源，而現代都市生活則以其物質性和冷漠性進一步強化了這種壓力。〈第一爐香〉中，上海這座繁華都市既充滿了誘惑，也揭示了愛情和人際關係的交易性。在這裡，愛情不再純粹，它被物化為一種利益交換，傳統道德與現代欲望的張力成為故事的核心。 張愛玲的語言藝術是她小說現代性的另一重要表現。她擅長以簡練的文字表達複雜的思想與情感，經常使用隱喻與象徵，使小說具有詩意與哲理。《傾城之戀》中那句「一場城，因他們傾了」，短短幾個字，就將愛情與戰爭的荒謬性巧妙融合，揭示了個人命運與歷史洪流之間的荒誕關係。她的語言既能呈現日常生活的細膩，又能蘊含深刻的思想，這種語言風格使她的小說充滿了現代文學的魅力。 張愛玲的小說以細膩的心理描寫、深刻的社會觀察和語言藝術的創新，展示了她對現代性的深刻理解。她揭示了個體在家庭和社會中的壓迫，探索了傳統與現代之間的張	

力，並通過精練的語言和結構，創造出具有普遍意義的文學作品。正因如此，張愛玲的小說不僅在她所處的時代具有重要意義，甚至在當代依然具有啟發性和時代價值。她的作品以冷峻而細膩的方式刻畫了人性的複雜性，為現代文學的發展做出了不可忽視的貢獻。

國立嘉義大學中國文學系讀書會——張愛玲專題

讀書會會議照片

照片說明：第一次讀書會

照片說明：第三次讀書會

照片說明：第五次讀書會

照片說明：第七次讀書會

照片說明：第九次讀書會

照片說明：第十次讀書會