

傾城之戀

—李明照老師編寫

作者：張愛玲

出版社：皇冠出版社

出版日期：1991年08月01日

一、必讀理由

1. 1993年，香港電台十大好書
2. 2004年，最愛一百小說大選【中文當代類】
3. 2004年，博客來年度百大【感性藝文類】網友最愛
4. 2004年，金石堂年度TOP【小說類】
5. 2005年，博客來年度百大【編輯推薦100】
6. 2006年，博客來年度百大【網獨戀舊100】

二、背景搜索：孤傲的靈魂，傳奇的一生

張愛玲（英文「Eileen」譯音，1920～1995），本名張煥，為李鴻章外孫女。父親是前清遺少，既抽鴉片也娶姨太太；母親則是個勇於突破傳統束縛的女性，兩度留學英國與法國並與丈夫離婚。張愛玲在這種既傳統又現代、中西文化互相衝擊的環境下長大。

1942年開始，張愛玲以一系列的小說震撼文壇，成為四十年代上海最紅的女作家。五十年代，張愛玲已完成她一生最主要的創作。60年代遠走美國，晚年獨居洛杉磯，1995年9月過世，友人依照她的遺願，將她的骨灰撒在太平洋，結束她傳奇的一生。

她的作品以二十世紀前半期的上海、南京和香港為時空背景，呈現大城市中男男女女的愛恨情仇，籠罩著華麗而荒涼的基調。敏銳早慧的才情，圓熟老練的文筆，擅於將浮生眾相，悲歡沉浮，轉化為令人驚豔與嗟嘆的文字，是文壇永遠不凋的傳奇之花。她的小說風格對台灣戰後文壇的小說流派影響深遠。

她的作品與她的生平曾多次被搬上舞台或拍攝成電視、電影，如《傾城之戀》、《紅

玫瑰與白玫瑰》、《戀戀紅塵》、《她從海上來》、《金鎖記》、《半生緣》、《怨女》等，而近年最著名的作品就是 2007 年李安導演的《色·戒》。

三、內容提要

本書原是張愛玲小說集《傳奇》的《增訂本》(1947 年)，1991 年分割成《傾城之戀：張愛玲短篇小說集之一》、《第一爐香：張愛玲短篇小說集之二》兩本，收入《張愛玲全集》，由台灣皇冠出版社出版發行。

《傾城之戀》內容包含〈留情〉、〈鴻鸞禧〉、〈紅玫瑰與白玫瑰〉、〈桂花蒸 - 阿小悲秋〉、〈金鎖記〉、〈傾城之戀〉等中篇與短篇小說。

《第一爐香》內容包含〈茉莉香片〉、〈沉香屑 - 第一爐香〉、〈沉香屑 - 第二爐香〉、〈琉璃瓦〉、〈心經〉、〈年輕的時候〉、〈花凋〉、〈封鎖〉等中篇與短篇小說。

四、名家導讀

1. 張愛玲在文學上的功過得失，是客觀存在，認識不認識，承認不承認，是時間的問題。——柯靈（上海《萬象雜誌》主編）
2. 張愛玲是「今日中國最優秀最重要的作家」，《金鎖記》是「中國從古以來最偉大的中篇小說。」——夏志清《中國現代小說史》
3. 聰明機智成了習氣，也是一塊絆腳石……王爾德的人生觀，和東方式的「人生朝露」的腔調混合起來，是沒有前程的，它只能使心靈從灑脫而空虛而枯涸，使作者離開藝術，離開人，埋葬在沙土裏。——傅雷（評論家）
4. 在台灣有許多人研究乃至模仿張愛玲的文學技巧，對有心人而言，張愛玲的文字風格隨題材而變化萬千。——齊邦媛（台灣大學中文系教授）
5. 相對於前些年大陸學界神話魯迅之舉，張愛玲的旋風在台港似更多了一份自發式的親切感。——王德威
6. ……張愛玲，不是她要躋身台灣文壇，而是她吸引了台灣文壇；不是她離不開台灣文壇，而是台灣文壇離不開她。——古繼堂

五、心得感想

『呵，出名要趁早呀！』

張愛玲的確出名甚早，她的文筆也超乎年齡的早熟與老練。

在《傾城之戀》一書所收錄的七篇中篇與短篇小說，每一篇都具有強烈的吸引力，引人入勝而不可自拔。

1. 〈留情〉：描寫梅開二度的女人與老少配的男人之間「道是無情還有情」的，若無似有的，清清淺淺的情意，雖表現出女人「爲了生活而再嫁」的些許無奈，但又有一股淡淡的幸福與驕傲在字裡行間輕輕流瀉。
2. 〈鴻鸞禧〉：藉由年輕夫婦籌備婚禮的過程，讓讀者透視了上流社會某對夫妻之間微妙的相處之道；有沉醉在新婚喜悅中的小夫妻，有對婚姻充滿浪漫憧憬的懷春少女，也有錯配了的「冤家」，爲顧及顏面而努力維持幸福的假象，內心卻不免有「見山不是山，見水不是水」的悵惘與怨懟。
3. 〈紅玫瑰與白玫瑰〉：描寫一個男人一生中『至少』會擁有的兩個女人一情婦與妻子，以及他與她們之間的愛恨糾葛。其中探討了男人出軌（是風流？）與女人出軌（是淫惡？）的主題。
4. 〈等〉：則透過病患候診時彼此的寒暄，引出一段又一段小人物的東家長西家短，並表現出女人在先生要討小老婆時，無可奈何的心情。
5. 〈桂花蒸－阿小悲秋〉：透過幾個幫傭女子的親身經歷與所見所聞，來呈現男人、女人對感情與婚姻的不同態度：有從一而終的、有安份認命的、有遊戲人間自命風流的、有真心換絕情爲情所傷所困的。阿小悲秋，寫盡了愛情世界的現實、無奈與感傷。
6. 〈金鎖記〉：則是描寫一個鄉下女子賣身入豪門服侍殘疾的先生，在掙扎求生與維護自尊的夾縫中，表現出來的種種集自卑與憤怒、可悲又可恨的，令人不寒而慄的變態言行。最後不但自己的一生斷送，連子女的幸福也被她身上的黃金枷鎖給劈殺了。
7. 〈傾城之戀〉：描寫離婚少婦與情場浪子之間的愛情追逐，本篇像一部諜對諜的愛情戰爭片，男女主角在片中大玩猜心的遊戲，最後由於戰爭的關係，患難中見真情，有情人終成眷屬。

張愛玲的小說所描寫的都是小人物，再平凡不過的人間男女眾生相，內容也多是這些小人物的喜怒哀樂貪嗔痴，而且絕大多數偏向於男女情感的描寫，無關國計民生，也無任何偉大的主題意識。然而這麼平凡、甚至貧乏的主題，張愛玲卻能寫得細膩傳神，無論描寫人物外貌儀態或內在心理，都能窮形盡相，婉轉多姿、曲盡人情，並且層次豐富具有深度，不流於淺薄枯燥。

張愛玲小說中所塑造的人物，都是有血有肉的有機體，所有的角色好像都被張愛玲灌注了一股天地的靈氣，從紙上躍然而出，在讀者面前上演一齣又一齣的傳奇。由上世紀 40 年代起，這把張愛玲燃起的『張派』熊熊烈火就有越燒越旺之勢，一路由上海燃燒到香港、過海來台，以至於燒遍整個華人文化圈，歷 70 年而不衰。這可以說是張愛玲的文字風格所形成的一股獨特的魅力。

六、佳言錦句

1. 現在她闊了，儘管可以奮刻些；做窮親戚，可得有一種小心翼翼的大方。（〈留情〉）
2. 對於二喬四美，玉清是銀幕上最後映出的雪白耀眼的『完』字，而她們則是精彩的下期佳片預告。（〈鴻鸞禧〉）
3. 玉清非常小心不使她自己露出高興的神氣——爲了出嫁而歡欣鼓舞，彷彿坐實了她是個老處女似的。（〈鴻鸞禧〉）
4. 婁太太也覺得鬻伯是生了氣。都是因爲旁邊有人，她要面子，這才得罪了她丈夫。她向來多嫌著旁邊的人的存在，心裏也未嘗不明白，若是旁邊關心的人都死絕了，左鄰右舍空空的只剩下她和她的丈夫，她丈夫也不會再理她了；做一個盡責的丈夫給誰看呢？她知道她應當感謝旁邊的人，因而更恨他們了。（〈鴻鸞禧〉）
5. 也許每一個男子全部有過這樣的兩個女人，至少兩個。娶了紅玫瑰，久而久之，紅的變成了牆上的一抹蚊子血，白的還是『床前明月光』；娶了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒飯黏子，紅的卻是心口上一顆硃砂痣。（〈紅玫瑰與白玫瑰〉）
6. 男人憧憬著一個女人的身體的時候，就關心到她的靈魂，自己騙自己說愛上了她的靈魂。唯有佔領了她的身體之後，他才能夠忘記她的靈魂。（〈紅玫瑰與白玫瑰〉）
7. 她們那些男東家是風，到處亂跑，造成許多灰塵；女東家則是紅木上的雕花，專門收集灰塵，使她們一天到晚揩拭個不了。（〈桂花蒸 - 阿小悲秋〉）
8. 雨越下越大。天忽然回過臉來，漆黑的大臉，塵世上的一切都驚惶遁逃，黑暗裡拚鈴碰隆，雷電急走。痛楚的青、白、紫、一亮一亮，照進小廚裏。玻璃窗被迫得往裡凹進去。（〈桂花蒸 - 阿小悲秋〉）
9. 七巧笑了一聲道：「難不成我跟了個殘廢的人，就過上了殘廢的氣，沾都沾不得？」她睜著眼直勾勾朝前望著，耳朵上實心小金墜子像兩隻銅釘把她釘在門上一—玻璃匣子裏蝴蝶的標本，鮮豔而悽愴。（〈金鎖記〉）
10. 這是天長地久的事，只有千年做賊的，沒有千年防賊的——她知道她母親會放出什麼手段來？遲早要出亂子，遲早要決裂。這是她生命裏頂完美的一段，與其讓別人給它加上一個不堪的尾巴，不如她自己早早結束了它。一個美麗而蒼涼的手勢……（〈金鎖記〉）
11. 流蘇道：「那怕不行，我這輩子早完了。」徐太太道：「這句話，只有有錢的人，不愁吃，不愁穿，才有資格說。沒錢的人，要完也完不了哇！你就剃了頭髮當姑子去，化個緣罷，也還是塵緣——離不了人！」（〈傾城之戀〉）
12. 白公館有這麼一點像神仙洞府：這裡悠悠忽忽過了一天，世上已經過了一千年。可是這裡過了一千年，也同一天差不多，因爲每天都是一樣的單調與無聊。（〈傾城之戀〉）
13. 寶絡心裏一定也在罵她，罵得比四奶奶的話還要難聽。可是她知道寶絡雖恨她，同時也對她刮目相看，肅然起敬。一個女人，再好些，得不著異性的愛，也就得不著

同性的尊重。女人們就是這點賤。(〈傾城之戀〉)

14. 本來，一個女人上了男人的當，就該死；女人給當給男人上，那更是淫婦；如果一個女人想給當給男人上而失敗了，反而上了人家的當，那是雙料的淫惡，殺了她也還污了刀。(〈傾城之戀〉)
15. 她彷彿作夢似的，又來到牆根下，迎面來了柳原，她終於遇見了柳原。……在這動盪的世界裏，錢財、地產、天長地久的一切，全不可靠了。靠得住的只有她腔子裡的這口氣，還有睡在她旁邊的這個人。她忽然爬到柳原身邊，隔著他的棉被，擁抱著他，他從被窩裏伸出手來握住她的手，他們把彼此看得透明透亮。僅僅是一剎那的徹底的諒解，然而這一剎那夠他們在一起和諧地活個十年八年。(〈傾城之戀〉)
16. 柳原現在從來不跟她鬧著玩了，他把他的俏皮話省下來說給旁的女人聽。那是值得慶幸的好現象，表示他完全把她當作自家人看待，一名正言順的妻，然而流蘇還是有點悵惘。(〈傾城之戀〉)

七、延伸閱讀

1. 台灣皇冠出版社在 1991 年出版《張愛玲全集》一套 16 本，同學可依個人喜好，選取喜歡的作品深入閱讀。若要瞭解張愛玲的生平，有許多相關的傳記作品與網頁可以查考。
2. 奇摩知識網可以查到許多相關的網頁，以下列舉 3 個以供參考：

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1105063011110>

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1105042608071>

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1105050309328>

