

文化苦旅

—沈芳如老師編寫

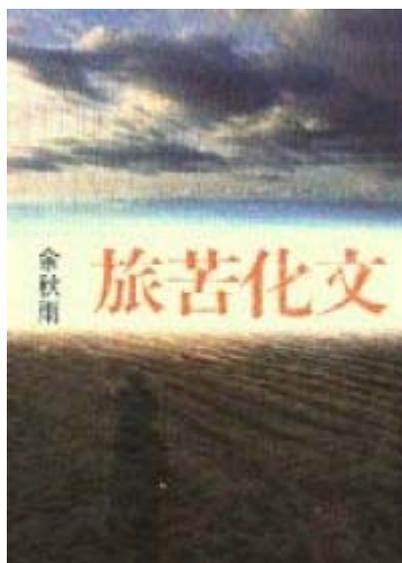
作者：余秋雨

出版社：爾雅出版社

出版日期：1996 年 10 月 05 日

一、必讀理由

1. 中國全國金鑰匙圖書二等獎
2. 上海市優秀圖書一等獎
3. 台灣 1992 年聯合報「讀書人」最佳書獎
4. 金石堂 1992 年年度最具影響力的書
5. 上海市第二屆文學藝術成果獎
6. 誠品書局 1993 年一月『誠品選書』

二、作者簡介

余秋雨（1946 年 8 月 23 日生），現年 61 歲，中國浙江餘姚人，上海戲劇學院教授，曾任上海戲劇學院副院長、院長、榮譽院長，國際知名的學者和作家。其文化散文集，在二十世紀九十年代至二十一世紀初的中國大陸最暢銷書籍中佔據了非常重要的地位，在臺灣、香港、新加坡等地也有很大的影響，現任《書城》雜誌主編。

著有《戲劇理論史稿》、《戲劇審美心理學》、《中國戲劇文化史述》、《藝術創造工程》、《文化苦旅》、《山居筆記》等書，為當代中國傑出文化史學人、散文作家。一九八七年獲頒「國家級突出貢獻專家」榮譽稱號。一九九三年，獲「上海文學藝術大獎」（每兩年才由上海市政府頒發一次）。

余秋雨除了在中國大陸教書，為巴金先生主編的《斬獲》雜誌長期寫稿之外，也經常到香港、新加坡、馬來西亞等地講學。一九九二年底曾二度來台，特別是第二次接受代表國立歷史博物館館長黃光男先生的邀請，在台北、台中、高雄各地演講，均造成高潮，報章雜誌的文化版甚至稱為是一種『余秋雨現象』。

三、內容提要

《文化苦旅》是余秋雨的第一部散文合集，所收作品主要包括兩部分，一部分是歷史、文化散文，散點論述，探尋文化；另一部分是回憶散文。其中有些文章曾在各類文學評獎中獲得首獎，全書的主題是憑藉山水風物以尋求文化靈魂和人生真諦，探索中國文化的歷史命運和中國文人的性格構成。

其中〈道士塔〉、〈陽關雪〉等，是透過一個個古老的物像，描述了大漠荒荒的黃河衣冠文物的盛衰，歷史的深邃蒼涼之感見於筆端。〈白髮蘇州〉、〈江南小鎮〉等卻是以柔麗淒迷的小橋流水為背景，把清新婉約的江南文化和世態人情表現得形神俱佳。〈風雨天一閣〉、〈青雲譜隨想〉等直接把筆觸指向文化人格和文化良知，展示出中國文人艱難的心路歷程。

此外，還有早已傳為名篇的論析文化走向的文章〈上海人〉、〈筆墨祭〉以及讀者熟知的充滿文化感慨的回憶散文〈牌坊〉、〈廟宇〉、〈家住龍華〉等。作者依憑著淵博的文學和史學功底，豐濃的文化感悟力和藝術表現力所寫下的這些文章，不但揭示了中國文化巨大的內涵，而且也為當代散文領域提供了嶄新的範例。

四、名家導讀

1. 《文化苦旅》—黃碧端 1992.12.18 中國時報「開卷版」
2. 《文化苦旅》—曾永義 1992.12.24 聯合報「讀書人」版
3. 《文化苦旅》隨想錄—林貴真 1993.03 明道文藝 204 期
4. 《文化苦旅》—走出一個燦爛的華夏文化—隱地 1993.09 明道文藝 210 期
5. 一本令人動容的散文集《文化苦旅》—王錫璋 1993.12.26 國語日報
6. 「人文山水」中的文人冥想—黃子平 1992.12.27 中時晚報「時代文學」版
7. 作家談書—簡媜、陳映真、許悔之、張默等 1993.01.05 「爾雅人」74 期
8. 美麗的山水人文—應鳳凰 1993.01.07 新生報副刊
9. 文化之旅何其苦—漢寶德 1993.01.16 民生報「讀書周刊」
10. 一本與美術有關的書—蔣勳 1993.02 幼獅少年 196 期
11. 試『讀』陽關雪—林貴真 1993.02 婦女雜誌「心靈廣場」
12. 文化苦旅中的大樂—王鎮華 1993.08.15 泛達旅遊雜誌第 26 期
13. 呼喚— 一種面對現代的豪情—李瑞騰 1993.09 《交流雜誌》
14. 困惑到感悟的歷程—賞讀《文化苦旅》之一—歐陽子 1993.10.05 中國時報「人間副刊」

15. 「道士塔」的劇場效果、反諷效果及其它—賞讀《文化苦旅》之二—歐陽子 1993.11.11 聯合報副刊
16. 老屋窗口的女性角色、飄迫主題及其它—賞讀《文化苦旅》之三—歐陽子 1994.05.26 中華副刊
17. 「莫高窟」一文及莫高窟的奧秘—賞讀《文化苦旅》之四—歐陽子 1994.03.08 中央副刊
18. 「牌坊」與「廟宇」的主題及其它—賞讀《文化苦旅》之五—歐陽子 1994.07 明道文藝（七月號）
19. 床頭書-與妻夜讀《文化苦旅》—林錫嘉 1994.05.01 中華日報副刊
20. 人文山水中的文人冥想—宇黎 1996.03.22 中央副刊

五、心得感想

余秋雨走在中華民族的土地上，用其獨特的觀察力和洞悉力去深思這古老民族的深層文化，用心思細膩的筆觸，為這趟巡視華夏文化的「苦旅」寫本書！它不甘甜，因為裡頭有太多不忍與親身體驗的辛酸，苦苦的味道，為這本紀錄中國千年文化的書籍，多寫了一道滋味。未看過《文化苦旅》之前，大概也不會想到，一處處令人流連忘返的風景名勝與歷史古跡在它們的背後會有如此深層的涵義。而作者運其妙筆，以乾淨漂亮的散文組合，使它們成了一篇篇讓炎黃子孫驚醒的文章。

走進書中的情境與思考，我們不禁嚴肅起來，像一群被流放的孩子，流放到一塊不甚熟悉的土地，逼使我們不得不因那歷史和文化的推引，走向前去。終於我們眼前出現了莫高窟的石洞，石洞依舊壯觀，石像、壁畫依然不言，我們靜靜看著光影投射在石壁上的變化，如同它們靜靜地看著敦煌千年的變遷。千年前的第一刀劃下，開啓了千年後莫高窟的壯麗。它曾遭遇浩劫：王道士手中一串鑰匙把守了千年的敦煌，卻任其流落在外人手裡，而中華子孫卻也將之棄而罔顧，那一馬車，一馬車的文物輸往外國。多年後的今天，那神祕又充滿意義的洞窟，為何能引起大家的注目？它並非外表炫麗，而是它只是一種儀式，一種人性的，及它深層的蘊藏。我們在這兒看到一美，也有宗教的天地，以及它是中國千年的標本，一樣美的標本，縱使它曾經殘缺，被人無情的、任意的轉換。

「淺渚波光雲彩，小橋流水江村」，這副楹聯道盡了江南小鎮的魅力。江南小鎮它不是經由大自然雕琢出的自然山水，而是屬於華夏古老文化的人文山水。我們不曾到過此處，但書中的江南小鎮卻給予我們一種回到家中那般自在。難怪歷年來，許多文人遇到了政治不清明或人生不得志時，便會到此隱居起來。但在荒山結廬有著生活上的麻煩，「大隱隱於市」一一便成了文人來江南隱居的最好推力。其實我們對「隱」有著正反兩面的看法，好的一面就是當中國文化受到某些原素，例如北方游牧民族入侵中原地區而開始凋零時，文人或學人們就會帶著他們的知識修養到此處隱居起來，藉以免於戰爭或政治的迫害；其二生老病死與官場浮沉是文人們的失意時刻，做什麼事都不順心，

此時最好的模式就是讓自己的身心獲得紓解，找個地方隱居，等休息夠了又是一段新旅程的開始。壞處是有人會把隱居當作沽名釣譽的工具，假隱以求得一官半職，這些舉動讓中國特有的隱的文化開始產生質變，隱士生前的孤傲和死後的名聲全然黯暗。儘管如此，我們對「隱」還是保有著正面看法，因為古代中國給文人發展的空間實在大狹隘了，逼得他們除了隱或許只有一死，與其這樣讓自己的雄心壯志隕落，我們會選擇沉潛，待有朝一日能東山再起。

余秋雨曾說，他常佇立前人佇立過之處，觀察自然與人文環境中去思考前人的情感。在柳侯祠前，由一尊石像追想柳宗元的一生，從他的文采想至他的被貶，既遭貶謫，而永、柳二州又是荒遠之地，因此他自放於山林水澤之間，將其困厄感傷的心境，完全寄託在遊賞山水之間與文章創作之中，使中國文學史上擁有了〈永州八記〉這樣出色的山水文學，這樣的一代士人的氣節與傲氣讓後世學人不得不去尊敬他的文化意識及人格，帶著崇敬和疑問來瞻仰這位大文豪。

闖上書卷，我不由自主地走向窗前，流動的車潮及人潮正自我宣示另一種文化，這裡是台北，而深埋千年文化的故土呢？也許咱們應該背起滿滿對中國文化的疑慮，親自去遼闊的土地，讓我們讀過書後，沉重而苦苦的步伐，也走在上面。

六、佳言錦句

1. 中國是窮。但只要看看這些官僚豪華的生活排場，就知道絕不會窮到籌不出這筆運費。中國官員也不是都沒有學問，他們也已在窗明几淨的書房裡翻動出土經卷，推測著書寫朝代了。但他們沒有那副赤腸，下個決心，把祖國的遺產好好保護一下。（〈道士塔〉）
2. 這裡沒有重複，真正的歡樂從不重複。這裡不存在刻板，刻板容不下真正的人性。這裡什麼也沒有，只有人的生命在蒸騰。（〈莫高窟〉）
3. 京都太嘈雜了，面壁十年的九州學子，都曾嚮往過這種嘈雜。結果，滿腹經綸被車輪馬蹄搗碎，脆亮的吆喝填滿了疏朗的胸襟。唯有在這裡，文采華章才從朝報奏摺中抽出，重新凝入心靈，並蔚成方圓。它們突然變得清醒，渾然構成張力，生氣勃勃，與殿闕對峙，與史官爭辯，為普天下皇土留下一脈異音。（〈柳侯祠〉）
4. 他們的身上並不帶有政務和商情，只帶著一雙銳眼、一腔詩情，在山水間周旋，與大地結親。……站在盛唐的中心地位的，不是帝王，不是貴妃，不是將軍，而是這些詩人。（〈三峽〉）
5. 其實，誰都是渺小的。無數渺小的組合，才成偉大的氣象。（〈洞庭一角〉）
6. 當時的蘇州十分沉靜，但無數的小巷中，無數的門庭裡，藏匿著無數厚實的靈魂。正是這些靈魂，千百年來，以積聚久遠的固執，使蘇州保持了風韻的核心。（〈白髮蘇州〉）

7. 一種對中國來說實在有點超前的商業心態在當時是難以見容於朝野兩端的，結果倒是以其慘敗為代價留下了一些純屬老莊哲學的教訓在小鎮，於是人們更加寧靜無爲了，不要大富，不要大紅，不要一時為某種異己的責任感和榮譽感而產生焦灼的衝動。（〈江南小鎮〉）
8. 廢墟是毀滅，是葬送，是訣別，是選擇。時間的力量，理應在大地上留下痕跡；歲月的巨輪，理應在車道間碾碎凹凸。沒有廢墟就無所謂昨天，沒有昨天就無所謂今天和明天。廢墟是課本，讓我們把一門地理讀成歷史；廢墟是過程，人生就是從舊的廢墟出發，走向新的廢墟。營造之初就想到它今後的凋零，因此廢墟是歸宿；更新的營造以廢墟為基地，因此廢墟是起點，廢墟是進化的長鏈。（〈廢墟〉）

七、延伸閱讀

1. 藏著的中國 余秋雨／知本家／2004年7月7日
2. 行者無疆 余秋雨／時報文化／2001年12月3日
3. 千年一嘆 余秋雨／時報文化／2000年3月28日
4. 霜冷長河 余秋雨／時報文化／1999年4月26日
5. 山居筆記 余秋雨／爾雅出版社／1995年8月10日

