

張愛玲

傳奇・性別・系譜

林幸謙 ◎主編

延／異與散播：從作家／作品對話到張學演繹
超越與間／離：從翻譯詩學到電影美學
身體與情／慾修辭：從〈色，戒〉到《小團圓》
現代／性與系譜：從文化解讀到重寫文學史

聯經評論

張愛玲：
傳奇・性別・系譜

林幸謙 主編

張愛玲誕辰九十周年國際學術研討會
香港浸會大學中文系

聯經評論

張愛玲：傳奇・性別・系譜

2012年6月初版

定價：新臺幣750元

有著作權・翻印必究

Printed in Taiwan.

著者 林幸謙等
主編 林幸謙
發行人 林載爵

出版者 聯經出版事業股份有限公司
地址 台北市基隆路一段180號4樓
編輯部地址 台北市基隆路一段180號4樓
叢書主編電話 (02) 87876242 轉 229
台北聯經書房 台北市新生南路三段94號
電話 (02) 23620308
台中分公司 台中市北區健行路321號1樓
暨門市電話 (04) 22371234 ext. 5
郵政劃撥帳戶 第0100559-3號
郵撥電話 (02) 23620308
印刷者 世和印製企業有限公司
總經銷 聯合發行股份有限公司
發行所 台北縣新店市寶橋路235巷6弄6號2樓
電話 (02) 29178022

編輯 沙淑芬
校對 吳淑芳
封面設計 蔡婕岑

行政院新聞局出版事業登記證局版臺業字第0130號

本書如有缺頁，破損，倒裝請寄回台北聯經書房更換。 ISBN 978-957-08-4016-2 (精裝)

聯經網址：www.linkingbooks.com.tw

電子信箱：linking@udngroup.com

©宋以朗、宋元琳 經皇冠文化集團授權

除上，本書其餘圖片由各篇作者提供

承蒙宋以朗博士贊助本書出版

目次

緒言 後張愛玲時代(林幸謙).....	1
專題演講	7
「驚訝與眩異」：張愛玲的他鄉傳奇(周英雄).....	9
我們的張愛玲(陳芳明).....	35
現代／性與系譜：從文化解讀到重寫文學史	43
「輕性知識分子」與張愛玲：中國現代性問題的一個側面(倪文尖).....	45
瞬間與永恆：談張愛玲小說的現代性(朱妍紅).....	59
市儈・現代・性：佟振保與都市俗眾文化解讀(盧應初).....	75
娜拉在尋找什麼：略論張愛玲在女性文學系譜上的位置(李婉薇).....	89
五詳《紅樓夢》，三棄《海上花》？：張愛玲與中國言情文學系譜的斷裂與 重構(呂文翠).....	109
發明張愛玲、重寫文學史與後革命中國(馮春花).....	145
遮蔽與彰顯：〈紅玫瑰與白玫瑰〉男性書寫中的對蹠性(林淑貞).....	177
「性別化」張愛玲：一種文化政治的解讀(董麗敏).....	197
身體與情／慾修辭：從〈色，戒〉到《小團圓》	211
身體、身分與「身影」(再現)：重讀張愛玲〈色，戒〉(朱崇科).....	213
間諜的命運：試讀〈色，戒〉，小說和電影(千野拓政).....	231
〈半生緣〉與〈色，戒〉中動情之關鍵：從時間與空間看情愛之敘述(麥欣恩)	243

性愛論述與權力的關係：從張愛玲〈色，戒〉到李安《色，戒》(彭雅玲)·····	257
作為國族空間的「舞臺」：論《色，戒》(金良守)·····	277
童言流言，續作團圓(陳麗芬)·····	289
才子佳人變形記：從〈五四遺事〉到《小團圓》(楊佳嫻)·····	315
「考」與「老」：從語源學與晚期風格論張愛玲《小團圓》的擬真策略(黃念欣)	335
《小團圓》的情／慾身體與敘事建構(林幸謙)·····	359
超越與間／離：從翻譯詩學到電影美學 ·····	377
范思平，還是張愛玲？：張愛玲譯《老人與海》新探(陳子善)·····	379
文學性堅守：翻譯由意義的傳達到詩意的探索——以張愛玲自譯小說 <i>The Golden Cangue</i> 為例(張 曼)·····	395
張愛玲的「翻譯」文學：試論她如何以「翻譯」傳播並接受他者／自我的 華文小說(羅秀美)·····	413
張愛玲英譯《海上花列傳》的女性主義翻譯詩學(王曉鶯)·····	459
成也愛玲，敗也愛玲：論張愛玲小說跨文本性的銀幕電影(許通元)·····	473
張愛玲的電懣時代(符立中)·····	497
《國際電影》中的張愛玲(河本美紀)·····	513
距離的調節與情愛的回歸：《半生緣》影劇改編的修訂及超越(莊宜文)·····	525
吹開變態倫理的迷魂香：從張愛玲的一則影評審視其兩性觀(龔 剛)·····	561
延／異與散播：從作家／作品對話到張學演繹 ·····	573
張愛玲「上海十年」(1943-1952)與其他作家交往初探(蔡登山)·····	575
上海時代與張愛玲相關的日本人：池田篤紀與阿部知二(池上貞子)·····	599
女裝・時裝・更衣記・愛：張愛玲與恩師許地山(邵迎建)·····	615
林語堂《吾國與吾民》對張愛玲〈中國人的宗教〉的影響(鄭滋斌)·····	633
介入世界的兩種方式：《丁玲》與《對照記》對讀(姚玳玫)·····	661
借「張」還魂，「癖」字當頭：李天葆對張愛玲的操演(許維賢)·····	685
國民黨中央黨部為什麼不認為《秧歌》是「反共小說」(古遠清)·····	709

連環套：張愛玲的出版美學演繹：以1995年後出土著作爲文本(蘇偉貞)·····	719
生命有它的圖案：評張愛玲的漫畫(萬燕)·····	753
從塵埃裡開出花來：析辨張愛玲的虛無與感念(王羽)·····	835
胡蘭成生平與張愛玲關係考釋(秦賢次)·····	851
作者簡介·····	873
謝誌·····	885

緒言

後張愛玲時代

林幸謙

誕辰vs.逝世

傳奇再生，神話終止。

面對「後張愛玲」的時代，我們以十五年的時間從「逝世」走向「誕生」，從告別的哀悼迎向新生的張愛玲。

回顧往年，學界都是以「逝世」名義紀念張愛玲，此次我們改用「誕辰」的理念舉辦了張愛玲的紀念活動；並特意摒棄一般傳統所用的冥誕、生忌等幽暗字眼，選用了「誕辰」一詞，以此取代「逝世」的框架，象徵張愛玲的傳奇延續了九十年，而不是十五年的告別歲月。在精神上，張愛玲仍然與我們同在。這也是學界第一次以張愛玲誕辰周年的名義紀念她，而不再以逝世周年的名義紀念她，標誌了張愛玲研究進入新的話語紀元，邁入更為多元結構的張學體系。

張學新版圖

少女的她曾是一位預言師。雖然她試圖預測他人，卻始終未能預言自己未來的命運。

這一位以少艾之齡就已寫下生平最重要作品的作家，在她的中學時代就扮演過手執水晶球的算命者，而後搖身變為日後文學版圖的探索家與創造者，今日她已成為虛擬空間與想像地理世界中的敘事大師，當代文學與學術的一大重鎮。

在現當代文學史上，張愛玲早已被公認是一個傳奇的誕生。因此，2010年秋，圍繞張愛玲的新曆生日為中心，香港浸會大學中文系聯合幾個部門單位舉辦了張愛玲誕辰九十周年紀念活動。以「傳奇、性別、系譜」為主題，經過一年多的擘畫，共舉辦了七大項紀念活動，向這位20世紀最重要的作家致敬，表揚她在華文文學、翻譯、電影、學術、文化和繪畫藝術等方面的成就和影響。

以張愛玲的文藝本色，跨越國際視野，推動張學建構與文學系譜，這是紀念活動的宗旨之一。我們很榮幸邀請到來自美、英、日、韓、中、台、新、馬、澳門和香港等近七十位學者參與，雖然有幾位參與者臨時未能出席參加，盛況亦屬空前。除了張學重要學者參與以外，本次研討會，除了研究張學的重要學者以外，我們還特別邀請了張愛玲研究領域中的新生代學者參加。他們可被視為張學的中堅接班人，各自以其不同的新視角重新探討了張愛玲的文學遺產，並提升與促進了整體學術研究成果。

學派的拓展與演進，原屬茲事體大。因此，此次研討會在專題演講的人選上，我們大膽採取新的構想，試圖跳出張學的局限，特地邀請現當代文學領域中知名的權威資深學者來談論張愛玲，而非一般的張學專家。這是深具挑戰性的嘗試，也是十分困難的一步棋。一般現當代文學研究的知名學者通常並不願輕易接受這一挑戰，必須具有過人的膽識和非凡的學識與氣魄才行。我們很高興能夠邀請到周英雄教授和陳芳明教授前來擔任此項專題演講，實榮幸之至。他們為現當代文學中的張愛玲研究做出了突破性的學術創見，進一步開拓了整體現當代文學研究的新方向，為學術做了更多元的建構與貢獻。在此我要再次向他們致最崇高的敬意。

《張愛玲：傳奇·性別·系譜》是此一研討會的成果。由於論文收集篇章甚多，文字量大，加上其他各種客觀因素的考量，最終通過匿名評審後，本文集只能選取大約一半的論文出版，實屬無奈之舉。所有與會論文都各有強項論點，事實上很多沒有入選的論文早已在知名核心刊物發表，可見是次研討會的論文質量之高。現按內容主題大致分為以下四個專輯加以體現研討會成果：

一、現代／性與系譜：從文化解讀到重寫文學史

二、身體與情／欲修辭：從〈色，戒〉到《小團圓》

三、超越與間／離：從翻譯詩學到電影美學

四、延／異與散播：從作家／作品對話到張學演繹

本文集以張愛玲系譜建構發掘張學多義性符碼與敘事體系，闡發其所隱含的多重符號空間與隱喻，為當代學術做出具有創見的研究成果。這是一場以解構與建構視野為角力的文學、歷史、文化、社會與其他媒體與文類對照的學術舞會，各種體系交錯、相互傾軋的文學與學術鑽研。在間離與超越的批評語境中，從文學修辭到學術對話，乃至薩依德所指的「想像的地理」(Imaginative Geography)概念，涉及了眾多不同群體的思想建構與學術探究的邊界。

類似商業市場中的所謂文化中介，本次張愛玲紀念活動或許也具有扮演學術界與文學界的文化中介功能，試圖建構張愛玲學乃至當代文學研究的模式，以及主題、理論與論述等結構的模式探索。結合歷史與社會文化資源進行多元交叉跨越的系統論證與歷史評價，為未來開拓新的發展思路，值得當代學術界重新深思與解讀。

華麗緣：張愛玲紀念活動

五年前我們以「文學·電影·舞臺」為主題舉辦了張愛玲逝世十周年紀念活動，共同緬懷張愛玲這個20世紀的文化圖騰。首次將張愛玲的電影和舞臺作為張學主題加以討論。如今張愛玲的電影和舞臺元素已為當代藝術注入新的血液，呈現熱烈的景象。五年後，我們以「傳奇·性別·系譜」為主題試圖再度拓展張愛玲研究，進一步把繪畫藝術帶入張學建構。「傳奇」代表張愛玲現象及其影響，「性別」鑽研張愛玲的生平，及其文本中的性別課題；而「系譜」則是張學及其相關研究的歷史論述和發展走向，包括翻譯、電影、劇本、文學等課題之梳理與研究。

此外，為了配合張愛玲誕辰九十周年紀念，除了張愛玲誕辰九十周年國際學術研討會外，紀念活動還包括：張愛玲繪畫獎及繪畫展、張愛玲電影工作坊、張愛玲手稿及書信展，張愛玲主題紀念舞臺演出：情場如戰場和雷峰塔·易經：張愛玲新書發表會。另外有三場論壇和講座：華麗緣·從小說／電影到舞臺、張愛

玲・90後和舞臺心聲。其中，亦設有一場特別精心設計的、以鋼琴現場演奏，配合張愛玲影像投射和奉獻紅玫瑰花的「張愛玲誕辰懷念儀式」。

此系列大型紀念活動共有七大項目，涉及三場論壇與座談會、三場電影工作坊、一項國際學術研討會、一項繪畫比賽、一項繪畫展、一項書信展、一項為時近一個月的舞臺演出、一項張愛玲生日懷念晚會，以及一項張愛玲新書發布會。將張愛玲研究引伸到更多元的各領域之中，促進張學更多元化的發展與影響。此次的張愛玲國際研討會，更進一步站在學術前沿中把張愛玲研究擺上當代文學史的案頭。這次張愛玲誕辰九十周年一系列紀念活動，被香港《信報》推選為香港2010年度十大文化活動之一。

其中，〈華麗緣・從小說／電影到舞臺〉圓桌論壇，我們邀請到知名戲劇人中英劇團藝術總監古天農先生、now香港音樂創作總監金培達先生，和香港演藝學院戲劇學院院長鄧樹榮教授，談論張愛玲的舞臺成就。

此外，由焦媛實驗劇團製作的音樂劇《情場如戰場》，亦於同期上演。高志森改編《情場如戰場》為音樂劇，焦媛實驗劇團等人傾情演出。此一張愛玲主題紀念舞臺演出的構想，是進一步把張愛玲影響力推擴到社會各層面，和社會大眾共襄盛舉。其他紀念活動包括張愛玲電影工作坊、張愛玲繪畫獎比賽及其畫展，以及張愛玲文物展等活動都如期圓滿舉行。

在張愛玲國際學術研討會中，我們也有幸把張愛玲請來當主角，以她最新的兩本中譯自傳體著作《易經》和《雷峰塔》，這也可能是張愛玲最後的兩本著作，為研討會議加持，實在是錦上添花的美事，可謂百年難得一見。最後，還有一場精心安排的「張愛玲誕辰懷念儀式」，與會者以紅玫瑰獻花儀式表達我們對於張愛玲的懷念。

今天張愛玲不只是當代文化現象，也是文學圖騰。我們在香港浸會大學再一次舉辦張愛玲的國際學術研討會，通過學術交流共襄盛舉，繼續燃燒張愛玲的傳奇薪火。不但為張愛玲研究做出更多元的學術與藝術貢獻，同時也是我們與張愛玲之間的另一種約會，另一種知識與精神意義上的團聚形式。

總的來說，這系列紀念活動是一次跨學科、跨媒體、跨界別的盛會。來自學術界、文學界、電影界、戲劇界、藝術界和文化界的專家學者聚首一堂，重建張

愛玲與女性文學的地位。

如今，在張愛玲誕辰九十周年紀念活動之後，經過一年多各種艱困的努力，終於出版了。此一研討會論文集，連同另一本張愛玲的精美紀念畫冊，獻給所有喜愛張愛玲的人。這兩本新書，無疑是今年和張愛玲有關的盛事，特別對於研究張愛玲的人來說更有特別的意義。本人深感欣慰，並感謝所有參與活動的各界人士。

神話終止，傳奇再生。

專題演講

「驚訝與眩異」：

張愛玲的他鄉傳奇

周英雄

一、本鄉與他鄉

張愛玲是個相當獨特的流放作家。她住過的地方不算多，包括上海、天津、香港與美國，其中以客居美國的時間最長，超過她停留在上海的時間。但就其寫作而言，本地或他鄉的體驗似乎都比不上介乎兩地間、既非本地也非外地的灰色地帶，我想姑稱之為他鄉。底下容我以張愛玲負笈香港，以及去溫州尋胡蘭成，半路滯留諸暨地區的經驗為例，討論作品中當事人不由自己，投身於既非熟悉也非陌生的情境，看她如何描述外界，如何體認自我。

置身於這個灰色地帶，地方不算絕對陌生，更何況張愛玲還有親人或友人可以投靠，可是人到他鄉，風土民情畢竟不同於本鄉，而自我認同也難免尷尬，或甚至曖昧。此地更值得我們探討的是張愛玲如何能別出心裁，在本鄉與他鄉，或本土文化與異地文化兩者之間，進出自如，並獨具慧眼，透過另類、陌生化的眼光觀察周遭人們習以為常的事物，並從而回過頭來反躬自省，對自我的定位與認同重新思考。也就是說，張愛玲穿梭於不同的地方，不但能透過本人的眼光，由此看彼，看他鄉的風土人情；她甚至還能逆向回顧，由彼觀此，用當地的觀點回顧自己家鄉的文化。而尤其堪稱獨樹一幟的是，她這種雙向的觀看模式除了賦予她對本土與外地獨特的觀看與詮釋之外，也更影響，甚至塑造了她的自我定位與認同。

一般人離家外遊，或遷居外地，有兩種心態：到了新地方，再不就賓至如

歸，直把他鄉作故鄉，甚至樂不思蜀；反之，難免也有人羈居外地，感到困頓委屈，因此宛如「羈鳥戀舊林」。這兩類感受涇渭分明，但是張愛玲似乎兩種情形都不符合。她出入本鄉與他鄉，能不拘泥於內外，透過對外界細微枝節的勾勒，令讀者耳目為之一新，甚至還往往能反躬自省，點繪出她個人的生存困境，令我們感同身受，體會中國現代文人作家飄零各地的命運與心態。也正因如此，我們閱讀張愛玲「他鄉傳奇」之餘，也不禁要問：這種生存處境以及觀看模式，到底又襯托出什麼樣獨特的中國現代性？

論創意，或更具體就張愛玲本鄉與他鄉的兩難而言，本鄉上海與異鄉美國兩地的經驗，顯然都無法彰顯她的兩難。她許多膾炙人口的作品都寫在早期(1939-42)她進出上海與香港期間。在這些作品裡，張愛玲別出心裁，透過本地人／外地人的雙重視角來觀看事物，不但被觀察的外界詭異難辨，觀察的自我也變得神志恍惚。本文試圖先討論張愛玲如何以一介上海少女的身分觀看香港¹，不但把香港殖民地的人文地理寫成異域，而當地的人物如何也就變成無法認同的他者，但是弔詭的是當事人的心境末了往往由差異轉為認同，似乎道盡人間的無奈。嚴格說來，這種從上海看香港、一刀兩斷的二元對立處理模式無疑有其局限。地理上不是本鄉就是他鄉，心理上不是差異就是認同。二元對立的結果往往把兩個基項都加以「實質化」(essentialize)，既與事實有出入，更無法深入了解當事人如何來到人地生疏的他鄉，受到當地的奇風異俗的衝擊，自己心中從而產生了幽微的認知危機。也正因如此，與其看張愛玲的香港寫作，還不如另尋場景。本文擬討論張愛玲1942年2月溫州之行的遊記，看作者如何從熟悉的上海來到人生地不熟的外地，觀看一場社戲的詭異現象，以及自我的失神的窘困。相形之下，張愛玲筆下的香港毋寧比較像個異鄉，而人從家鄉去到異鄉，難免受到異文化的衝擊，整個變了樣。反之，張愛玲記載她從本鄉上海來路過諸暨鄉下，由於個人與胡蘭成的感情糾葛，人面臨兩難。當地落後的生活條件固然令她覺得啼笑皆非，可是當地畢竟是她心上人的故鄉，因此覺得也有它素樸可親的一面。而這種兩難從戲臺下

1 嚴格說來，張愛玲的故鄉是上海，可是她對上海的認同說不上是絕對。她自己坦承：「我自己從前學生時代因為不會說上海話，國語也不夠標準，在學校飽受歧視，但照樣笑人家。」（〈笑紋〉，《對照記》：99）