

解讀瓊瑤 愛情王國

追憶已然失落的浪漫年代

尋求平等善意的對話空間

找回愛與浪漫的真實力量

林芳玫◎著

臺灣商務印書館

- 瓊瑤作品不同年代提出文本分析，發現其文本依循親情、愛情衝突與妥協的公式展開。從其文本中亦反映了當時的時代背景。
- 從文化生產觀點，分析出版產業的產業結構，並延伸為瓊瑤小說之電影、連續劇等文化的產業的行銷。
- 分析文學社區如何在不同時代對瓊瑤小說有不同的看法，特別是六〇年代。此亦反映了文壇象徵性權力鬥爭。
- 如何從女性主義角度分析，瓊瑤小說的性別意識。

20112000 NT\$ 320 (全)

ISBN 957-05-2026-4 (857)

9 789570 520262

解讀瓊瑤
愛情王國

解讀瓊瑤愛情王國

著作者◆林芳玫
發行人◆王學哲
總編輯◆施嘉明
責任編輯◆李俊男
美術設計◆吳郁婷
校對人員◆呂佳真

出版發行：臺灣商務印書館股份有限公司
台北市重慶南路一段三十七號
電話：(02)2371-3712
讀者服務專線：0800056196
郵撥：0000165-1
網路書店：www.cptw.com.tw
E-mail：cptw@cptw.com.tw
網址：www.cptw.com.tw

局版北市業字第 993 號
初版一刷：2006 年 2 月
初版二刷：2006 年 5 月
定價：新台幣 320 元

ISBN 957-05-2026-4
版權所有 翻印必究

新版序

追憶那失落的浪漫年代

本書最初由時報出版公司於一九九四年出版。當時台灣社會脫離解嚴才數年，猶如學步的民主小孩，搖搖晃晃走向未來，對未來充滿熱情憧憬；社運、婦運勃興，政治反對運動有機會走入體制，而我個人也沾染著這樣的熱情氣息。這樣的時代氣息，本身就有著浪漫色彩。

十二年後此書由商務重新出版，整體環境起了很大的變化；公共領域裡批判性的論述被政黨惡鬥的口水戰與爆料痞取代。我個人以閱讀文學作品充實乾枯的心靈，也因而願意讓舊書再次出版，重溫文學的樂趣。

本書寫作初期建立了一個問題意識：所謂的通俗言情小說，和嚴肅文學究竟有何不同？是文本寫作方式不同？或是文學社區與評論界在制度化過程中對眾多文學作品的分類、並且在分類過程中進行象徵性的權力運作？本書寫作目的就文化社會學理論而言，就在於回答雅俗之分的這個問題。

以瓊瑤小說為分析對象，在具體層次上更富挑戰性，我們可以看出數十年間一個家庭企業形式的文化產業成長茁壯，隨著外在社會的變遷而以雜誌連載、電影、連續劇等不同形式出現，帶動了

整個時代流行文化的風格與氛圍。無論個人層次我們是否看過或欣賞瓊瑤小說，她的小說、電影、連續劇都成了台灣社會的集體回憶。

而浪漫愛情又是什麼呢？一方面愛情似乎是兩人間最秘密的關係，時代劇變的波濤洶湧與政治軍事的詭譎多變，更強化了愛情的魅力。瓊瑤最早期的小說上溯至五四時代與北伐抗戰時代；新舊時代交替的衝擊下，激起熱血青年從軍報國的理想情懷，兒女私情也同時更形炙熱。沒有流離顛沛的時代變局，似乎襯托不出兒女私情悲歡離合的激烈與動人肺腑。浪漫，既包含了美感成分，更少不了危險、冒險的行動。愛情與大時代的變動緊緊相連，奠定了早期作品《窗外》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》這些作品歷久不衰的經典地位。

中期作品已不復見戰亂遷移的時代悲劇，當時台灣社會由農業轉型為工商社會，經濟起飛，造就許多企業家，瓊瑤世界也就成了所謂「客廳、餐廳、咖啡廳」的三廳電影。企業小開與富家千金在物質豐裕的世界談一場快樂的戀愛——過程難免有些甜蜜的鬥嘴與誤會。這是一個快樂的園地，也是一個可以忘卻政治與時代大環境的溫馨小世界。政治上白色恐怖仍持續著，台灣退出聯合國、台美斷交、黨禁報禁戒嚴也仍存在。但是小市民生活的溫飽不成問題，各式娛樂讓人民抒發壓力。

對照著二〇〇〇年政黨輪替以來，政壇口水噴遍社會每一個角落，有些人們竟也興起一股懷舊風，想念昔日的單純。林青霞清亮的大眼睛、鳳飛飛與劉文正的歌聲、咖啡廳裡男女主角互訴衷曲，這曾被視為膚淺幼稚的大眾通俗娛樂，也有了復古價值。只是，大眾集體潛意識需要的是去政治化純粹的愛情、純粹的休閒娛樂。這和瓊瑤小說剛興起時，讀者隔著文本安全距離體會時代動

亂，是多大的差別啊！

愛情包含著浪漫與危險；政治也是。言情小說所直接或間接呈現的時代經濟社會背景，有可能激起更熱烈的火花，就如同《亂世佳人》裡白瑞德擁吻郝思嘉，背景是被戰火染成紅光滿天的亞特蘭大城，真是傾國傾城的烈愛濃情。

但言情小說大部分是逃避現實，營造一個自有其邏輯的溫暖小天地。愛情小說與政治、與現實，兩者的距離可近可遠。

本書緣起於我的博士論文。九〇年代初期解嚴後的台灣，充滿多少蓬勃的社運、學運、政治改革的激情。我人在美國費城，閉居斗室埋首博士論文。感謝賓大指導教授 Diana Crane 博士，給我思考的自主以及論文結構的建議。回台不久後，此書翻譯改寫成中文，於一九九四年由時報出版。當時我個人一面在政大新聞系任教，一面追隨幾位婦運前輩，在街頭搖旗吶喊。經由性別議題而和政治沾一點邊，也可說是學術蛋頭（書呆子是也）尋找浪漫能量的方式吧。

當了八年的副教授、教授，二〇〇〇年政黨輪替後，我也因緣際會、莫名其妙地跟著換頭路。二〇〇〇年總統大選民進黨的競選歌曲非常動聽，催化了我的浪漫細胞。二〇〇四年總統選舉不但沒有好聽的音樂，選前選後社會上都瀰漫著焦躁不安的肅殺之氣。在政府部門工作幾年下來，與其說是理想破滅，不如說是身心健康帳戶已透支，必須多儲存健康本錢，否則無以為繼。我的生活有了很大的轉變，每天晚上作息規律，在家聽音樂、閱讀文學作品、點著精油蠟燭、喝紅酒吃乳酪。此外看一點點電視新聞，與外界維持若即若離的關係。

在這樣的狀況下，商務印書館盧金城先生希望已經絕版的此書能重新出版，已經逐漸淡出繁忙公事的我，正好也有這個心情喚起風花雪月的情懷，於是同意出版，並由李俊男先生以編輯身分協助我更新資料。此外，台大圖書資訊系陳書梅老師多次邀我到她課堂演講言情小說，也讓我在寫書多年後，有機會用一種比較溫暖輕鬆的方式來看待言情小說這個現象。十多年前這本書的出現是因為撰寫博士論文，寫作架構一定要有學術訓練的嚴謹。而今時空環境已變，我也有這份餘裕來重拾閱讀小說素樸的喜悅。在此感謝這些人的支持鼓勵。

展望千禧新世紀，也許人們渴望返璞歸真，在家庭、社區、宗教的領域追求平等與善意的互相對話，而對話的形式是詩歌、音樂、藝術。這是日常生活的民主實踐，也是真正的愛與浪漫。

林芳玫

二〇〇六年一月於台北

目錄

0 0
0 0
1 1

新版序

追憶那失落的浪漫年代

導論

文學社會學的多重互動模式

壹、前言

貳、文學社會學的互動模式

參、意義建構的歷史軌跡：一個流程式的概念

肆、關於本書的組織方式

第一部分

六〇年代

0 3
1

第一章

作家類型與影響文學聲譽的因素

壹、女性與嚴肅文學

貳、六〇年代作家的來源及其背景

參、四種不同類型的作家

結論

0 4
9

第二章

浪漫愛的雙重面相：革新意識與女性幻想

壹、歷史背景：浪漫愛的興起與傳播

0
7
2

0
5
5

0
5
7

0
7
0

第三章

0
7
3

0
8
6

0
9
1

0
9
9

貳、浪漫愛與台灣社會：漸進式的社會變遷

參、瓊瑤與浪漫愛：去政治化的女性幻想

結論

言情小說的社會建構過程與反父權的文化政治

壹、詮釋分歧：四種對〈窗外〉的不同反應

貳、瓊瑤言情小說的類型特色及其社會建構過程

參、反傳統與反父權的文化論爭

結論

第二部分

七〇年代

1
0
3

第四章

1
0
3

1
0
8

1
1
1

1
1
6

1
1
9

第五章

1
1
9

1
2
4

文學生產組織的階層化

壹、出版業的生產結構與酬賞結構

貳、不同階層之間的互動關係

參、三位言情小說家所處的相對位置

結論

愛情與親情的統合

壹、感性革命與現代家庭

貳、七〇年代小說的敘事結構：愛情與親情的統合

參、玄小佛：愛情與階級躍升的夢幻	142
結論	147
第六章 雅俗之爭：文學與商業的對立	149

壹、文學評論者：在文學與非文學之間劃清界線	150
貳、少女讀者的反應：集體性的成長經驗	158
結論	166

第三部分 八〇年代

171

第七章 文化工業的崛起	171
-------------	-----

壹、文化產銷的三種模式：藝術家、個體戶企業、文化工業	172
----------------------------	-----

貳、八〇年代文學出版與書市的特色：宣傳導向與消費導向	177
----------------------------	-----

參、知識界對暢銷書排行榜與文化工業的反應	191
結論	197

200

第八章 愛情與自我的兩難	200
壹、八〇年代人口結構與小說的再現	201
貳、八〇年代小說的敘事結構	203

參、亦舒：似有若無的愛情幻象	216		
肆、公式化情色小說	221		
伍、當代言情小說的幻想與意識形態	225		
結論	226		229
第九章 閱讀瓊瑤：建構台灣社會的自我形象			
壹、瓊瑤論述與台灣社會的自我形象	231		
貳、大陸學者的文學式閱讀	242		
結論	253		255
言情小說、批判性詮釋，與女性主義文化政治			
壹、言情小說的生產、內容與讀者反應：三十年的回顧	256		
貳、通俗劇式想像、情感式家庭主義，以及女性主義的文化政治	266		
參、尾聲：文學社會學與批判性的意義詮釋	277		
附錄			280
分析瓊瑤電視劇：觀眾對《梅花三弄》的反應	280		
瓊瑤年表	309		
瓊瑤小說作品一覽表	312		

圖表目錄

3 1 3	瓊瑤小說改編電影一覽表
3 1 6	瓊瑤自製電視連續劇一覽表
3 1 7	中文參考書目
3 2 6	英文參考書目
0 4 0	表一・一 六〇年代最具聲望的小說作家
0 4 2	表一・二 六〇年代的多產小說作家
2 8 1	表附・一 觀眾對《梅花三弄》角色的反應
0 1 9	圖〇・一 文學生產組織的互動關係
0 6 5	圖二・一 六〇年代瓊瑤小說的敘事結構
0 8 9	圖三・一 類型的社會建構過程
1 0 6	圖四・一 文學生產與酬賞結構
1 1 5	圖四・二 三位小說家所處的相對位置
1 3 4	圖五・一 六〇年代與七〇年代瓊瑤小說敘事結構之比較
1 4 4	圖五・二 玄小佛小說的敘事結構
2 1 0	圖八・一 《匆匆、太匆匆》的敘事結構

2 2
8 1
1 9

圖八·二 亦舒小說的敘事結構
圖附·一 〈梅花三弄〉的情節架構

導論

文學社會學的多重互動模式

壹、前言

在當前文化商品多樣化的消費社會中，回顧六、七〇年代瓊瑤對大眾文化的影響，她似乎成了那個時期台灣社會中一個鮮明的文化圖騰，代表的不只是單純的少男少女的浪漫幻想，而是負載著沉重的有關台灣社會發展的文化、政治、經濟各方面的象徵意義。本書即企圖以瓊瑤此文化圖騰為個案研究，並由此個案形成一套可廣泛應用的文學社會學研究架構，可說是經驗研究與理論架構二者間互相辯證、互相對話的過程。

六〇年代初期加拿大公司禾林(Charlequin)首開風氣，在加拿大、美國、歐洲大量出版廉價平裝的言情小說。這些言情小說銷售管道不限於書店，擴及便利超商、日用品及藥店、報章雜誌攤。言情小說的生產就如工業社會的其他產品，標準化、規格化、大量生產。美國所做的學術研究因此視

言情小說為非常容易辨識的文學類型，也毫無疑問是女性的通俗文化。

但台灣的言情小說則呈現一個不同的發展歷程，也因此牽涉到更多的問題。首先，浪漫愛這個觀念起源於西方。男女間的愛情是古今中外、世界各地的文學作品都一致歌詠的，但身為一種制度化的擇偶機制並成為婚姻的基礎，這是起源於十八世紀的英國中產階級(Stone, 1977)。

這樣一個源自西方的觀念及制度——戀愛自由與婚姻自由——是如何局部性地及選擇性地被中國社會所接受？如何被移植到我們原有的家庭制度？當禾林公司於六〇年代初期大量印行標準化、規格化的言情小說，約會和自由戀愛在歐美社會已是根深柢固的年輕人文化。但同一時期瓊瑤所寫的所謂言情小說，往往敘述的並不完全以愛情故事為主，而是家庭滄桑史。這是因為浪漫愛在當時的台灣社會尚未普及，尚未建制化。其次，瓊瑤於一九六三年發表她的第一本小說《窗外》，獲得熱烈回響，但並不是所有的書評都一開始就把此書認定為「言情小說」，有的認為此書探討家庭問題，有的則視為處理教育問題。隨後數年，瓊瑤的知名度及小說創作量不斷提升，她才開始被視為商業化的言情小說家。

言情小說的研究因此牽涉到文學社會學中一系列重要的議題，例如高級文化（「嚴肅文學」）與大眾文化（「通俗文學」）之間的區別；文化研究中組織制度的研究取向和詮釋的研究取向孰輕孰重；文學內容和社會結構之間的關係。本研究追溯台灣言情小說這個文學類型從一九六〇至一九九〇年間的發展與演變；關注的焦點是文學社區、出版業，以及較大的社會變遷和言情小說之間錯綜複雜、互相影響的多角關係。瓊瑤的作品在台灣言情小說市場上獨領風騷二十餘年，流傳的範圍

更遍及中國大陸及東南亞的華僑社區。因此本書所從事的台灣言情小說研究幾乎也可說是瓊瑤研究。

作為一個文學類型(genre)，言情小說具有看似互相矛盾的雙重面相：和嚴肅小說關係密切，但另一方面又是極端公式化的文學商品。從清末民初的鴛鴦蝴蝶派到瓊瑤，都或多或少的沿襲了《紅樓夢》的風格；在西方，如今被視為英國文學史上重要的小說，在十八、十九世紀時也曾是風靡廣大女性讀者群的言情小說。既然愛情、婚姻、家庭是文學作品常處理的基本題材，受人推崇的所謂「嚴肅文學」和被貶為膚淺瑣碎的「言情小說」二者究竟是如何區分的？顯然題材並不是決定因素。把文學區隔為嚴肅與通俗並由此而產生了物質與象徵酬勞上的差異，這個現象觸及了社會學裡很基本的一個問題：權力、資源，和權威的不平等分配以及社會階層化。

本研究從文學社區的組織結構來看作者、出版商、批評家三者間的互動關係以及文學聲譽形成的過程，這可以勾勒出瓊瑤的作品從「小說」逐漸被定位為「商業化言情小說」的社會過程。換言之，我不主張從題材、寫作手法、風格等來區分嚴肅與通俗文學，而是把文學作品的區隔視為知識分子的象徵性權力鬥爭(symbolic power struggle)。嚴肅與通俗文學的分野，關係到文化正當性(legitimacy)的問題：知識分子藉著批評、攻擊通俗文學，而能替社會整體定義出什麼是理想的、有價值的、值得追求的文化。本書的研究取向之一，即是從知識社會學的觀點提出並回答以下問題：在文學社區中，占據什麼樣結構位置的個人或群體如何動員物質及象徵資源取得文化的定義權？在文化定義權的爭奪過程中，什麼樣的作家／作品得到推崇與認可？什麼樣的作家／作品受到排斥貶抑？