

文學

與人生

——文學心靈的生命地圖

宋邦珍 林秀蓉
張百蓉 簡光明

編著

又與

與人生

——文學心靈的生命地圖

宋邦珍 林秀蓉 編著
張百蓉 簡光明

文學與人生:文學心靈的生命地圖 / 宋邦珍,林秀蓉,
張百蓉,簡光明編著.——初版四刷.——臺北市:三
民, 2008

面; 公分

ISBN 957-14-4333-6 (平裝)

1. 國文—讀本

836

94012801

© 文學與人生
——文學心靈的生命地圖

編著者 宋邦珍 林秀蓉 張百蓉 簡光明

發行人 劉振強

著作財產權人 三民書局股份有限公司
臺北市復興北路386號

發行所 三民書局股份有限公司
地址 / 臺北市復興北路386號
電話 / (02)25006600
郵撥 / 0009998-5

印刷所 三民書局股份有限公司
門市部 復北店 / 臺北市復興北路386號
重南店 / 臺北市重慶南路一段61號

初版一刷 2005年8月

初版四刷 2008年6月

編號 S 821020

定價 新臺幣260元

行政院新聞局登記證局版臺業字第〇二〇〇號

有著作權・不准侵害

ISBN 957-14-4333-6 (平裝)

<http://www.sanmin.com.tw> 三民網路書店

編輯凡例

- 一、本書為大學校院通識教育課程的教材。
- 二、執編本書老師皆在大學校院任教，並開授「文學與人生」課程。「文學中的友情」、「文學與性別」由宋邦珍老師主編；「文學中的愛情」、「文學中的生死」由張百蓉老師主編；「文學中的親情」、「文學與政治」由林秀蓉老師主編；「文學與婚姻」由簡光明老師主編。
- 三、本書在單元規劃上，以生命的課題為主軸，依序為親情、友情、愛情、婚姻、性別、政治、生死等面向。
- 四、各單元選文兼收古典文學、現代文學，以呈現古今人物的生活樣貌。在文學體裁上，包括小說、散文、詩歌，以提供不同文類的審美特質。
- 五、各單元選文順序依作者出生年代排列。
- 六、「導論」由簡光明老師撰寫，詳盡說明文學與人生的關聯、「文學與人生」課程開設的理念與目標，以及本書的特色。
- 七、體例上，每單元皆由主編者撰寫「導言」、「注釋」、「作者簡介」、「選文評析」、「問題與討論」

及「延伸閱讀」。「導言」觀照各人生議題反映在文學作品中的不同面向，以導引並契合選文探討的核心；「注釋」主要詮解古典文學作品；「作者簡介」呈現作家生平概略與整體創作風格；「選文評析」深入淺出地評析文本，以掌握文學與人生結合的精義；「問題與討論」設計賞析、習作或思辨性的問題；「延伸閱讀」條列與人生議題相關的著作、或選文重要評論篇目，以方便讀者進一步閱讀與研究。

導論

簡光明

一、前言

「文學與人生」是目前常見的通識課程科目名稱，在臺灣有十幾所大學校院開設此一課程，而大部分學校在規劃通識課程時，往往將知識通俗化之後，隨便摘取該領域知識加以生活化，就冠上「○○與人生」的名稱，常見的有「文學與人生」、「哲學與人生」、「化學與人生」、「宗教與人生」……。在課程概論中，仍然是以小說、散文、詩歌與戲劇的選文為主體，我們很難看到嚴謹的架構，基本內容與「文學欣賞」沒有兩樣。在許多通識教育研討會的場合，可以聽到學者專家對於通識課程的批判，認為「文學與人生」這一類課程是營養學分，不符合通識教育理念，其受到批評是可以理解的。

三〇年代的文學評論家吳宓就曾經在清華大學開了「文學與人生」課程，前幾年大陸把吳宓教授苦心經營十餘年的講義印出來，用中、英、法、拉丁等多種文字寫成，內容包括古今中外的

典籍，洋洋灑灑，令人嘆為觀止。吳宓的課程相當符合通識教育的精神，但是內容龐雜而艱深，要把課程搬到今天的大學校院的通識課程，既不可能，也不必。

開設「文學與人生」課程的大學校院不在少數，但是能將不同文學與人生不同階段結合的卻不多。其實，若能好好規劃經營課程，「文學與人生」會是一門適合大學校院博雅涵養課程的科目。

二、文學的意涵及其特點

文學是語言的構組，因此，語言構組的特殊處就成為區分一篇文字是否為文學作品的標準。龔鵬程《文學散步》說：「從語言的性質上看，文學作品的語言，比起日常用語或科學性的用法，似乎大不相同。科學報告的語言，是透過語言去指涉某事物某理由，語言本身是透明的，除指出意義之外，別無作用。除了認知意義之外，也力戒情緒的干擾。文學性語言，恰好相反，它可能有所指涉，但也可能毫無指涉，只表現一種情緒感受、只為音調文字之美感而存在。例如：『山在虛無縹緲間』，有山、山在，又怎能虛無縹緲呢？虛無又如何能蘊含有呢？所以，在科學性用法中此語不能存在；在文學裡，這虛無縹緲卻正是縱容讀者想像的大好空間。」因此，語言使用是否為文學語言是判定作品是否為文學的參考標準之一。

此外，文學的要素是想像與虛構，雖是想像與虛構，卻又必須表達真實情感，因此文學所謂「真」是情感的真實，與歷史所謂「真」強調事件是否真實發生，在本質上是不一樣的。司馬遷

的《史記》雖為歷史鉅著，卻也被視為偉大的文學作品，主要在於運用想像以彌補史料的不足，並賦予真實的情感。許多寓言與神話都是很好的文學題材，而歷史條文的記載卻常常不被視為文學作品，原因即在於此。

三、文學與人生的關聯

朱光潛說：「文學是一種與人生最密切相關的藝術。」亞里斯多德則說：「人的描寫居於文學的首要地位；而人生，勢必成為文學表現的主要對象，或文學表現的核心問題。」可見文學與人生關係的密切，文學創作以人生當作題材，做進一步的加工，所以文學雖本於人生，卻不等於真實人生。

王安憶在《小說家的13堂課》中用「心靈世界」與「現實世界」來區隔文學與人生，我們生活的現實世界提供材料給心靈世界，文學用語言文字將現實世界的材料建構成為精神空間，建築精神宮殿。正如朱壽桐教授在《文學與人生》中的觀點：「文學創作當然需要人生經驗作為基礎、作為資源、作為素材，但人生經驗也不過僅僅就是文學的基礎、資源、素材而已，要經過各種各樣的情感發酵、思想提煉甚至生命體悟、潛意識過濾等等處理過程，才可能成為文學表現的對象與內容。」明乎此，就不要再把現實世界等同於心靈世界。

有些不了解文學與人生的關係的讀者，常將現實人物等同小說人物，看到未婚的女作家描寫

外遇情節，便會認為是女作家成為第三者；看到宗教散文生動感人，便把作家視為心靈導師，一旦發現心靈導師有凡人的慾念或不合禮儀的行為，就要焚燒作家的作品；看到政治小說，便在現實生活中，找政治人物來對號入座，成為小說的主角，凡此種種，都是對文學與人生的關係欠缺深刻的了解所造成的現象。

四、文學閱讀與人生體驗

文學有什麼功能呢？龍應台在《百年思索》中說：「如果說，文學有一百種所謂『功能』而我必須選擇一種最重要的，我的答案是：德文有一個很精確的說法，*macht sichtbar*，意思是說『使看不見的東西被看見』。魯迅〈祝福〉裡的祥林嫂，是一個嘮嘮叨叨近乎瘋狂的女人，她的孩子給狼叼走了。如果你我是生活在魯迅所描寫的那個村子裡的人，祥林嫂不過是個讓我們視而不見或者繞道而行的瘋子，但是透過作家的眼光，我們和村子裡的人生就有了藝術的距離，在〈祝福〉裡頭，你不僅看見貧窮粗鄙，你同時看見貧窮粗鄙下面『人』作為一種原型最值得尊敬的痛苦。文學，使你『看見』。」相當切中文學的核心功能，因為看見，才能對人生的不同樣貌有多一層的省思，有較深刻的了解。

文學作品對於生活困境有深刻的理解，並嘗試思考解決的方法。以《梁山伯與祝英台》劇本而言，祝英台可以說是劇中人物的核心，一切劇情幾乎完全圍繞著她；甚至可以說，整部電影就

是祝英台突破困境的人物傳記。祝英台聰敏慧黠，遇到困境，會運用方法解決：困境一是在面對「求學受阻」時，一般女子就放棄求學，祝英台「眼看學子求師去，面對詩書暗自傷」，而能運用智慧突破困境，父母想當然爾不會答應，於是先是不吃飯，然後成功地女扮男裝，偽裝郎中，指出病源：「小姐的病是心病，這心病嘛——還得心藥醫」，開出藥方是：讓她去杭城讀書，病就會好。終於說服父母。讀書，當然要女扮男裝，如何不被識破就成為第二個困境，於是在「草亭結義」時，銀心一時口快，叫她：「小姐——」，祝英台急智回答：「小姐明明在家，妳提她幹嘛！」當祝英台受了風寒而發燒，梁山伯要照顧祝英台，與她睡同一間房抵足而眠，以便祝英台夜裡要茶要水，可以隨時照顧。祝英台說：「男女授受不親，何況是同榻而眠呢？」不經意地透露其女子的身分，梁山伯回答說：「你怎麼把愚兄比起女人來啦！」祝英台又展現她的機智說：「梁兄既不是女人，怎敢勞動梁兄侍候茶水呢？」又化解了危機。在求學期間，祝員外多次去信催英台返家，祝英台當然都編藉口回覆，三年之後，祝員外以夫人病得很厲害，讓英台難以拒絕，可是一旦離開梁山伯，恐怕難有再見之日，這是第三個困境。祝英台分兩個方式處理，一是跟師母實話實說，請她當媒人，師母答應成全好姻緣；二是在十八相送時，暗示梁山伯。人性是複雜的，人生則是充滿變動的，想到解決困境的方法，有時未必能奏效，人生的淒美（或悲慘）往往從此發生，祝英台就是最好的例子。

廖輝英〈我的文學〉說：「文學事實相等於人學，它是離不開人的。或許它粗看像在複製人生，其實它有更大也更艱鉅的任務——它其實是在替人生找出路。文學家充其量也只是左衝右突

在尋找人生這樣那樣的樣貌和出口而已。我們不能和上天和解的傷口、我們無法追索的遺憾、我們失落的夢想與愛，在文學國度裡，或有可能尋訪。」文學作品既然在替人生找出路，那麼，我們也可以透過閱讀文學作品，探討人生出路的問題。文學作品中，人物面對現實的困境時，能思考解決困境的方法，對於讀者而言，可以增加人生的閱歷，也有助於面對自己的人生。

五、「文學與人生」課程設計

「文學與人生」課程旨在探討人生與文學的關係。在作品的選材上，以人生面對的課題為分類，挑選其中較為重要的七項：親情、友情、愛情、婚姻、性別、政治與生死，引導學生深刻的省察人生所面對的課題。古典文學、現代文學與臺灣文學都涵蓋其中，使學生能了解古今人物生活的情感；在文體方面，兼收小說（筆記小說、傳奇、文言短篇小說、現代小說）、散文（古典散文與現代散文）、詩歌（《詩經》、漢樂府、魏晉詩歌、唐宋詩詞與現代詩），使學生了解不同文類的審美特色，具備感性與理性兼具的鑑賞內涵；在人生階段上，童年、青少年、青年、中年、老年的問題都儘量涉及，使學生對人生有更寬廣的視野。

在能力指標方面，主要在培養五種能力：一是閱讀能力：能獨立閱讀，且經常閱讀，以培養文化素養。二是思辨能力：能針對文學作品以口頭或書面提出問題。三是表達能力：對練習與問題的答題能有細密的思考，簡明表達。四是賞析能力：能對文學的主題、結構、意象、風格等進

行賞析。五是規劃能力：透過人生議題探究討論，思考人生的意義，規劃生活方向。

六、結語

「文學與人生」教材的編撰是為了契合大學通識課程教學的需要，因此內容乃針對大專學生撰寫，深淺宜適中，避免曲高和寡或庸俗膚淺。在編撰體例上，包括：導言（單元主題綜論）、選文（含文本、作者簡介與選文評析）、延伸閱讀（含創作與研究），提供學生閱讀文本，同時介紹賞析的方法，並附參考資料出處，以利學生進一步閱讀探討。選文以切中主題、學生可以接受程度為主要選取標準，並以符合每單元四小時的授課時間為原則，希望編出依據教育理念、適合學生程度、符合教學計畫的教材，從而在文學教學中，啟發學生思考，讓他們有足夠的能力及想像力，可以應付未來的人生。

七、延伸閱讀

- ◆ 朱壽桐，《文學與人生》，臺北：揚智出版社，二〇〇四年。
- ◆ 吳宓，《文學與人生》，北京：清華大學出版社，一九九三年。
- ◆ 傅孝先，《文學與人生》，臺北：書林出版社，一九九五年。

- ◆ 彭鏡禧編，《文學與人生》，臺北：洪建全基金會，二〇〇〇年。
- ◆ 龔鵬程，《文學散步》，臺北：漢光出版社，一九八五年。
- ◆ 王安憶，《小說家的13堂課》，臺北：印刻出版公司，二〇〇二年。
- ◆ 王安憶，《我讀我看》，臺北：一方出版公司，二〇〇二年。
- ◆ 廖玉蕙，《繁花盛景》，臺北：正中書局，二〇〇三年。
- ◆ 龍應台，《百年思索》，臺北：時報出版社，一九九九年。

文學與人生

目次

——文學、心靈的生命地圖

導論 簡光明

文學中的親情

- 導言／林秀蓉 3
北堂侍膳圖記／朱琦 7
兒子的大玩偶／黃春明 11
白色的歌／夏虹 39
母親的羽衣／張曉風 45

文學中的友情

- 導言／宋邦珍 57
送杜少府之任蜀州／王勃 59
贈衛八處士／杜甫 61
寄黃幾復／黃庭堅 65
友情像初春的冰／尹雪曼 67

歲末寄友人／商禽 75
舞臺／林野 79

文學中的愛情

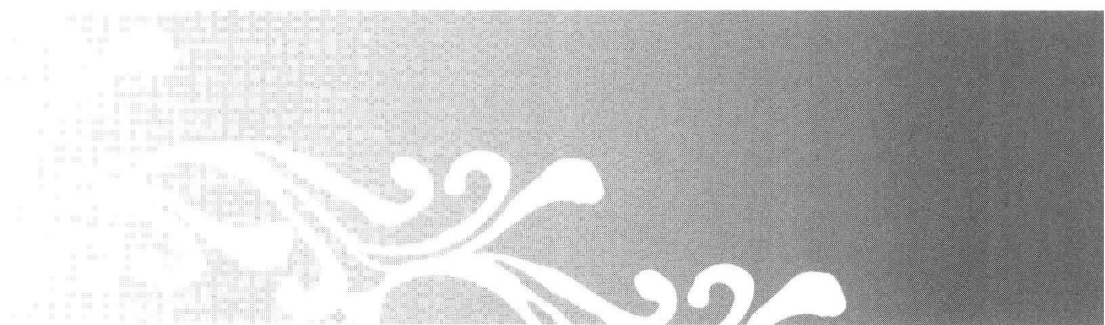
導言／張百蓉 87
將仲子／詩經・鄭風 89
葛生／詩經・唐風 93
杜十娘怒沉百寶箱／馮夢龍 97
花橋榮記／白先勇 127

文學與婚姻

導言／簡光明 149
韓憑夫婦／干寶 151
坎坷記愁／沈復 155
油蔴菜籽／廖輝英 163

文學與性別

導言／宋邦珍 193
上山采薜蘿／古詩 197
霍小玉傳／蔣防 199
卜算子／李之儀 211
秋刀魚／馮青 213
自己的天空／袁瓊瓊 217

文學與政治

導言／林秀蓉 241

東門行／漢樂府 245

新婚別／杜甫 249

寄鞋／洛夫 253

一個乾淨的地方／黃凡 259

筍農林金樹／林雙不 283

文學中的生死

導言／張百蓉 297

驅車上東門／古詩十九首之十三 301

形影神詩三首並序／陶淵明 305

紫葡萄的死／蓉子 311

眼底鏡／陳克華 315

文學中的
親見
情

