

符立中 著

张爱玲与白先勇 的上海神话

台港后上海文化学

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

张爱玲与白先勇的上海神话：台港后上海文化学 / 符立中著. —上海：上海书店出版社，2011.9
ISBN 978-7-5458-0397-6

I. ①张… II. ①符… III. ①文学流派—研究—上海市②文学研究—台湾省③文学研究—香港 IV. ①I206

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第077735号

责任编辑 马 睿

装帧设计 王 慧

技术编辑 丁 多

张爱玲与白先勇的上海神话

——台港后上海文化学

符立中 著

出 版 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
(200001上海福建中路193号 www.ewen.cc www.shsd.com.cn)

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 上海展强印刷有限公司

开 本 890×1240mm 1/32

印 张 9.625

字 数 300千字

版 次 2011年9月第1版

印 次 2011年9月第1次印刷

ISBN 978-7-5458-0397-6 / I · 138

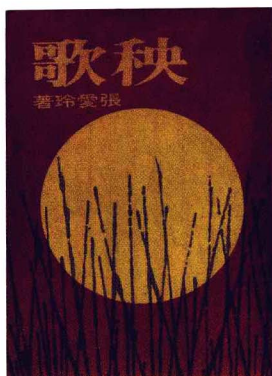
定 价 28.00元

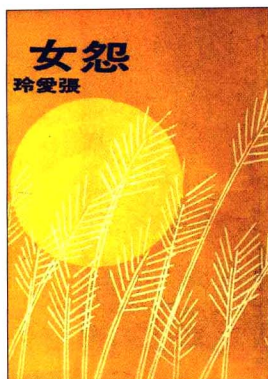
作者为白先勇办六十八岁生日宴，邀请中学庸与林怀民合影。

8

7

6

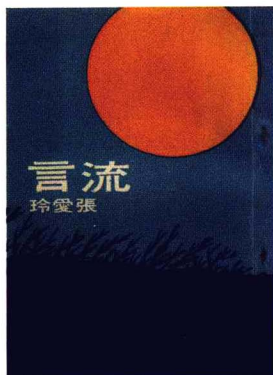
12

11

10

9

14

13

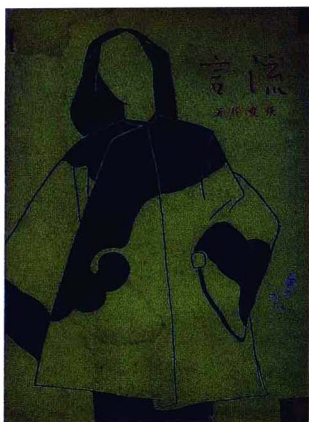
16

15

17

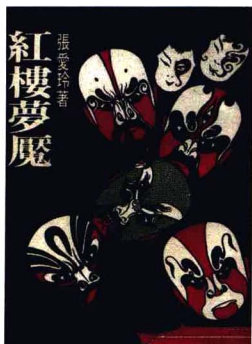
2

1

5

4

3

1-2.张爱玲照片及《流言》初版的“对照”。

3-5.张爱玲在台湾成名后自行设计的《红楼梦魔》、《张看》、《流言》三种封面，虚实交构，用色浓艳。最早系戴天请她为《张看》设计封面，酷爱绘画的张爱玲遂重作冯妇执起画笔，最后一次展现其“张式图样”。

6-9.“可爱又可悲的月呀！”张爱玲最喜欢看月亮，她在台最早四本书——《秋歌》、《张爱玲短篇小说集》、《流言》和《怨女》的1968年在台初版的月亮系列封面，由夏祖明设计。“隔着玻璃窗望出去，影影绰绰的乌云里有个月亮，一搭黑，一搭白，像个戏剧化的狰狞的脸谱。一点，一点，月亮缓缓的从云里出来了，黑云底下透过一线炯炯的光，是面具底下的眼睛。”

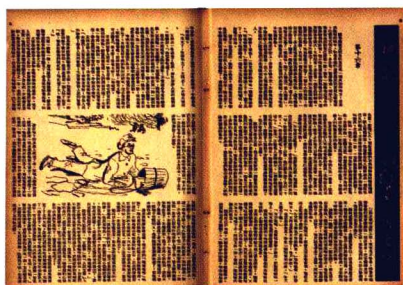
10-16.当时上海刊登过张爱玲作品的《紫罗兰》、《万象》、《天地》、《杂志》、《苦竹》(旧香

居提供)等数种杂志封面，前两者的格调，使她一度被归为“礼拜六派”；其中《紫罗兰》系初试啼声，《万象》爆发稿酬丑闻，《天地》由苏青主编并由她设计封面，《苦竹》由胡兰成主办，但其中要以《杂志》特别重要！经典之作如《倾城之恋》、《金锁记》、《茉莉香片》、《年青的时候》、《张爱玲李香兰金雄白纳凉会记》、《评张爱玲》(胡兰成作)等皆在此刊载，图为刊载《苏青张爱玲对谈记》该期，由吴江枫主编。

17.1944年8月《杂志》后来还发行张爱玲第一本书《传奇》，四天即告再版，预示一位天才横空出世。对此张爱玲写道：等我的书出版了，我要走到每一个报摊上去看看，我要我最喜欢的蓝绿的封面给报摊上一开一扇夜蓝的小窗户，人们可以在窗口看月亮，看热闹。

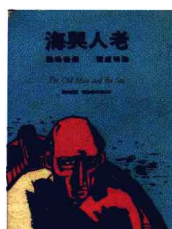
6

5

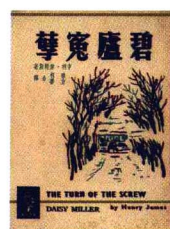
10

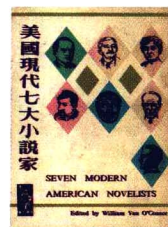
9

8

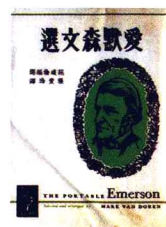
7

14

13

12

11

18

17

16

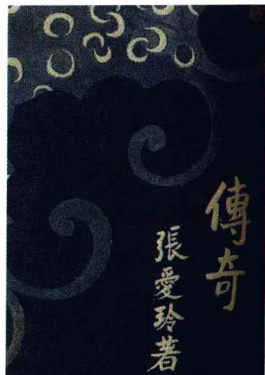
15

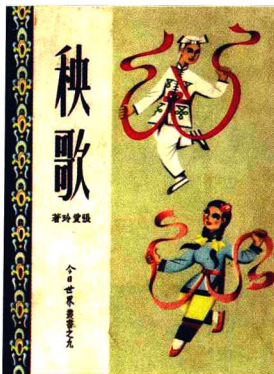
3

2

1

4

1. 9月《传奇》再版封面：书再版的时候换了炎樱画的封面，像古绸缎上盘了深色云头，又像黑压压涌起一个潮头，轻轻落下许多嘈切喊嚷的浪花。戏看却是小的玉连环，有的三三两两勾搭住了，解不开；有的却单独像月亮，自归自圆了……用来代表书中人相互间的关系，也没有什么不可以。炎樱只打了草稿。为了那强有力的美丽的画面所震慑，我心甘情愿像描红一样地一笔一笔临摹了一遍。生命也是这样的罢——它有它的图案，我们惟有临摹……这样的屈服，不像我的小说里的人物那种不明不白，猥琐，难堪，失面子的屈服，然而到底还是凄凉的。

2. 1946年11月上海山河图书公司《传奇》增订本封面，炎樱再度采用无脸之人表现时空交错的诡异气氛。对此张爱玲写道：有个比例不对的人形，像鬼魂出现似的，那是现代人，非常好奇地孜孜往里窥视。如果这画有使人感到不安的地方，那也正是我希望造成的气氛。

3. 1951年《十八春》由上海亦报出版，因为《太太万岁》受到抨击，改以“梁京”作为笔名。（旧香居提供）

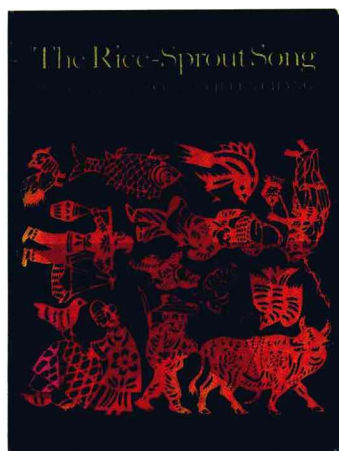
4. 《秧歌》中文版在今日世界发行单行本书封。

5. 《秧歌》在美新处支持的今日世界连载最后一章。

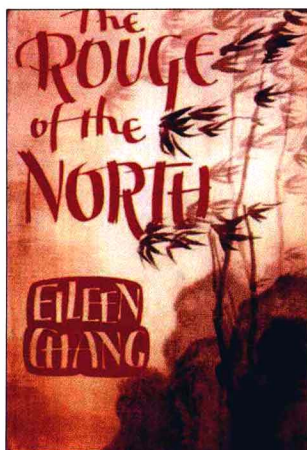
6-18. 张爱玲和邝文美（笔名方馨），秦羽，姚克在今日世界丛书（共十二本，包括《老人与海》《碧庐冤孽》《埃默森选集》）早期版本全部译作封面。张爱玲部份译作起初系以笔名发表。（17，18）《睡谷故事，李伯大梦》系和好友邝文美合译。其中张爱玲最喜欢《老人与海》，译笔立即成为经典，从《秧歌》，《赤地之恋》转换的笔调亦可看出受到海明威影响：最不喜欢的是奥·亨利——她曾说：“正如食物味道恰巧不合口味。”

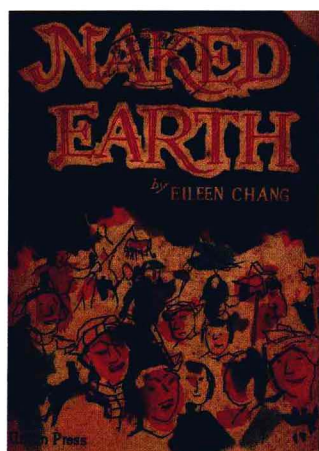
5

4

7

6

2

1

3

1. 《惘然记》在台初版封面，收入声名大噪《色，戒》。
2. 《赤地之恋》因编写反蒋情节，在台首印反常地落到慧龙出版社。
3. 《半生缘》改编自《十八春》，首先由台湾皇冠出版。
4. 《秧歌》英文版，由今日世界出版。
5. 《赤地之恋》中文版由天风出版社出版。
6. 黑暗中浮现火花般农民的脸。《赤地》主角是知识分子，封面却强调中国土地的农民性格。（旧香居提供）
7. 《北地胭脂》（《怨女》英文版）在美国遍寻不着卖家，最后于1967年在英国伦敦出版。

5

4

7

6

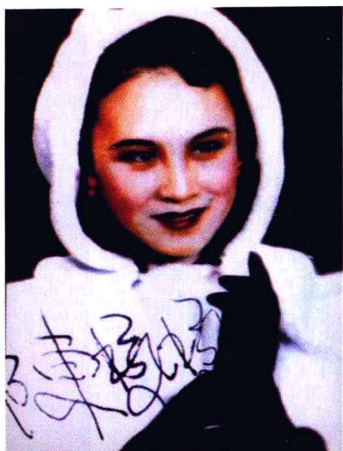

9

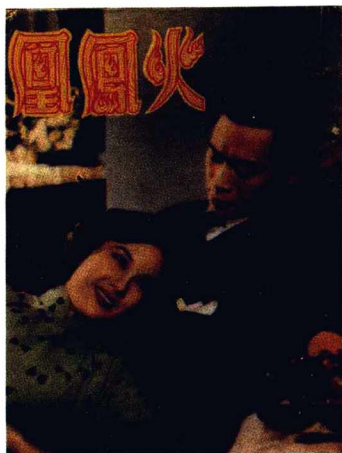

8

8

3

2

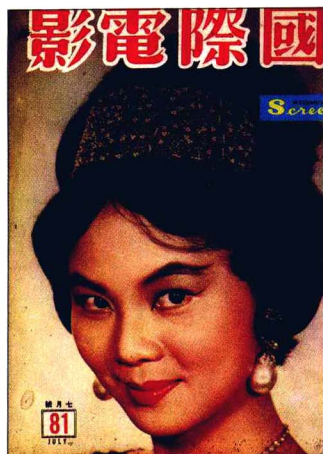
1

1. 张爱玲说：“我是名演员嘉宝的信徒，几十年来她利用化妆和演技在纽约隐居，很少为人识破，因为一生信奉‘我要单独生活’的原则。记得一幅漫画以青草地来譬喻嘉宝，上面写明‘私家重地，请勿践踏’。”嘉宝自四十年代开始隐居，至其去世，共隐居了近五十年，深深影响了张爱玲。图为嘉宝最巅峰时代拍摄《茶花女》之场景：男主角为劳伯泰勒，导演为乔治库克。
2. 3. 4. “电影是最完全的艺术表达方式，更有影响力，更能浸入境界，从四面八方包围。”——张爱玲对电影评而优则编，第一部电影《不了情》

- 海报及男女主角陈燕燕，刘琼签名照。其中刘琼的外型用来挪作《小团圆》燕山的描写，陈燕燕则被纪录在《多少恨》的文字中。
5. 6. 8. 林黛(1934~1964)以演出沈从文笔下的翠翠起家。张爱玲为她改编《情场如战场》，为自己的香江电影之路奠定良好基础。
7. 《情场如战场》曾被张爱玲自己误认改编自《温柔的陷阱》，后来证实有误。图为该片黛比雷诺和法兰辛克纳屈剧照。
9. 电懋女星暨编剧秦羽。

6

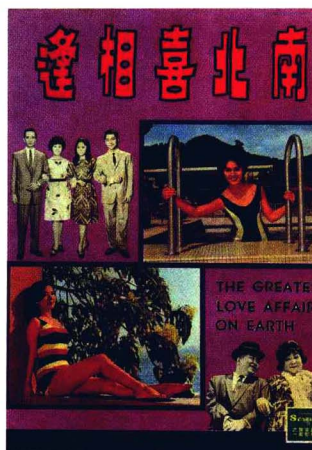
5

7

9

8

2

1

4

3

- 1-3. 李涓(1929~1994)主演的《人财两得》充满讽刺色彩。对于张爱玲的剧本，李涓曾表示：“以前读张爱玲的小说，只知道她的文笔俏丽，现在读了她的剧本，不由你深深佩服！原来她笔下的我，竟写得如此生动而又十分可笑，每次我演戏的时候，摄影场上的任何工作人员，无有不捧腹大笑的。”《人财两得》中双胞胎夺产的情节出自张爱玲母亲家族之轶

- 事，女主角之塑造亦充满了张母黄逸梵之神采。
4. 《桃花运》之剧照及海报，该剧本原名《拜倒石榴裙》，让彼时初出道的女星叶枫(1937~)开始发光发热。
- 5-9. 《南北》系列海报及男女主角丁皓、雷震剧照。

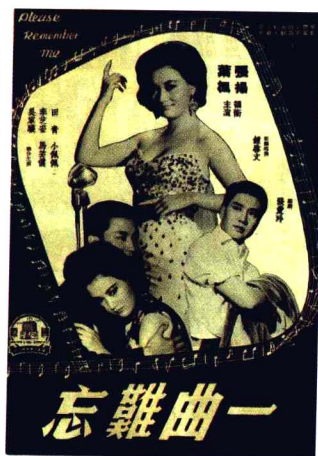
6

8

5

7

2

1

4

3

- 1.2.4. 当时影坛第一玉女尤敏(1936~1996)。张爱玲为尤敏量身打造的《小儿女》，是其香港时代成就最高的剧本。20. 张爱玲将《小团圆》中公交车受辱的情节抢先在《小儿女》中搬演。
3. 《小儿女》中女主角想自立更生，却巧遇父亲续弦对象。该剧对“后母”的描述显示张爱玲的心态转变。
- 5.6. 葛兰(1934~)张爱玲曾为待嫁娘葛兰量身打造《六月新娘》，图为该海报。
- 7.8. 叶枫与张杨在《一曲难忘》中同台演出，人生如戏。

李丽华

8

7

6-1

章遏云

11

10

李丽华

9

12

11-2

11-1

徐露

3

2

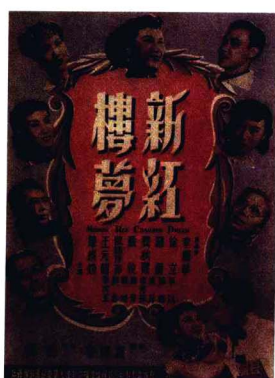
1

6

5

4

- 1-4. 李丽华、欧阳莎菲、罗兰主演《新红楼梦》的扮像，李扮林黛玉，这是她演唱《黛玉自寿》的著名场景。欧阳莎菲则饰薛宝钗，这是穿着新奇露胸旗袍的明星照。该片卡司强劲，时空移转至现代，构思如同张爱玲的《摩登红楼梦》《倾城之恋》话剧版女主角罗兰，主演《新红楼梦》的王熙凤是其生涯最高峰，后因下嫁导演岳枫（曾执导张爱玲的《情场如战场》《桃花运》等片）淡出影坛。
5. 梅兰芳古装扮像华丽，自齐如山为其新编《天女散花》之后特别喜爱扮演神话人物，图为电影《洛神》海报，此剧成为白先勇创作《游园惊梦》使用之意象。
6. 以“程派”和“梅派”分庭抗礼的程砚秋。
- 6-1.7. “四大名旦”中的梅兰芳，被认为是有史以来最好的戏曲演员，《游园惊梦》的蓝田玉即被誉为能够与之相提并论。图为梅兰芳和言慧珠（华文漪之

- 师）在《游园惊梦》的丰姿。
- 8.9. 杨贵妃的悲恋引发许多戏曲创作的灵感，图为章遏云弟子、一代巨星李丽华。她的《杨贵妃》成为第一部在坎城获奖的华语电影。
10. 1994年台湾召开“两岸红学研讨会”时在仿古园林的南园合影。作者（中）和专程来台的朱淡文（右）、孙逊教授合影，后立戴帽者为水晶。
11. 隸属“大坤旦”的程派名伶章遏云。章遏云谐音近似《游园惊梦》中虚构的张爱云。
- 11-1.11-2（合成）徐露一人分饰《牡丹亭》里春香及杜丽娘的留影。徐露多才多艺，是台湾最杰出的昆剧演员，一赶二的深厚功力为韩世昌之后仅见。
12. 姚传梦将最名贵的独门本戏《寻梦》传给张继青，张继青纵横中外数十年后，又再传给《青春版牡丹亭》的沈丰英。