.

浅谈张爱玲作品三大特点

内容纲领： 张爱玲是中国文学史上显见的优异女性作家， 她以独到而清楚的思想和尖利

而细腻笔触写下了好多作品， 影响着后辈的人们。 纵观张的小说， 不难发现她的作品所具备

的“比较思想”、“唯美主义”以及“女性本位主义”三大特点。

重点词： 张爱玲 比较思想 唯美主义 女性本位主义

张爱玲是我国现代史上优异的女性作家。

1920 年 9 月 30 日，张爱玲出生于上海一个衰落的封建家族。父亲是旧社会的纨绔子

弟，母亲和姑姑倒是崇尚西方文明的新女性。 童年的不幸以及父亲母亲双方不同样样思想看法的冲击

使得张爱玲自幼产生出强烈的逆反心理。 1939 年，她以远东区第一名的成绩经过了伦敦大

学远东区的考试， 却因为战争改于香港大学就读。 在香港的三年， 张爱玲的才情得以自由发

挥，香港东西方文化交汇却不调停的色彩和情调给了张爱玲今后的创作无量的刺激和启示。

1942 年，张爱玲回到了故乡上海， 以在《紫罗兰》 月刊上宣告 《沉香屑 第一炉香》 为起点，

开始了她职业作家的生涯。 张爱玲一世为世人留下了数不尽的文学财富， 除了小说、 散文之

外，她还也致力于英文写作、剧本创作， 她也是中国早期的影评家之一。晚年的张爱玲还致

力于《红楼梦》的考证以及《海上花列传》的译注。 1995 年 9 月，张爱玲在美国洛杉矶逝

世，时年 75 岁。她笔耕一世， 留下了大量的著作， 其中中短篇小说多收录于小说集 《传奇》，

今后还初版了《半生缘》（由《十八春》改写）、《怨女》（由《金锁记》改写）、《小团

圆》，散文多收录于散文集 《流言》 。除此之外， 还有论著 《红楼梦魇》 ，方言小说译本 《海

上花开》、《海上花落》以及近似自传的《比较记》。

张爱玲的作品对后辈的影响不仅在于她华美但又尖利的文字， 更在于她异于其他作家的

独到视角细风格。 她作品的背景多为香港和上海， 她“熟悉日益金钱化的都市旧式大家庭的

.

.

丑陋” ①，于是用文字将这些灯红酒绿背后的千疮百孔揭穿，同时向我们展现出人性黑暗

与可怜的一面。 “她所供应的， 正是处在现代环境下依旧执拗存留的中国式封建心灵的文化

错位。”②

一、张爱玲的“比较思想”

张爱玲在《自己的文章》中说 : “我喜欢参差的比较的,因写为法它是较近事实的”。

无论是她的人生还是她的作品都清楚地反响出她的这一认识：“‘死生契阔 , 与子成说 ; 执

子之手 , 与子偕老’是一首沉痛的诗 , 可是它的人生态度又是何等必定。我不喜欢壮烈。我

是喜欢悲壮 , 更喜欢悲凉。壮烈只有力 , 没有美 , 忧如缺少人性。悲剧则如大红大绿的配

色 , 是一种强烈的比较。但它的刺激性还是大于启示性。悲凉之所以有更深长的回味 , 就因

为它像葱绿配桃红 , 是一种参差的比较。”③

张爱玲自己本来就是一个比较。她出身于封建贵族家庭，却追求同样自由；她在 20 世

纪四十年代红遍上海滩， 频频亮相于各大媒体， 在四十岁后却开始足不出户， 与人间隔的孤

独生活着。她“可以同时承受灿烂醒目的喧闹与极度的孤寂④”。在张爱玲的晚年，她也将

自己的一世梳理，以《比较记》的形式展现给世人。

不同样样的人物构成了不同样样的故事， 而这些故事的主角经常也形成比较。 《红玫瑰与白玫瑰》

中写道： “也许每个男子都有过这样两个女人，最少两个。娶了红玫瑰，长此过去，红的变

成了墙上的一抹蚊子血，白的还是‘床前明月光’；娶了白玫瑰，白的即是衣服上沾的一粒

饭黏子，红的倒是心口的一颗朱砂痣⑤。”玫瑰、娇蕊、烟鹂，一个算是初恋情人，一个是

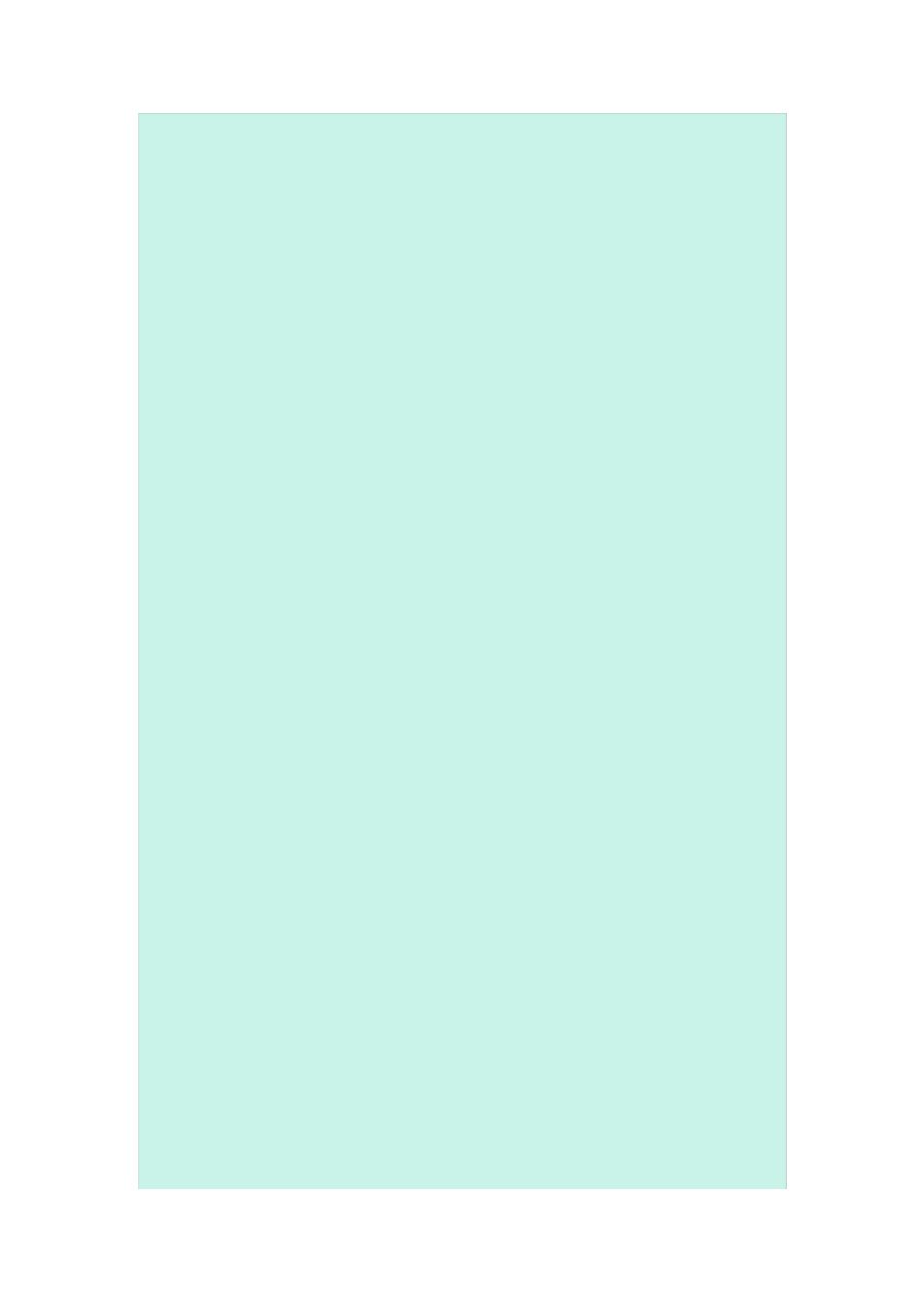
“热忱的情妇”，一个是“圣洁的妻”。他们是佟振保的生命中最重要的三个女人，振保将

玫瑰与娇蕊比较，找到了二人的相似之处；将娇蕊与烟鹂比较，察觉了烟鹂的无趣。而随着

故事的推进， “红玫瑰”变成了贞洁的妻子， “白玫瑰”却成了不贞的情妇，这两者表现出

了一个带有讽刺意味的比较。佟振保自己也也呈比较：表面上他高文化，孝顺母亲，提拔兄

.

.

弟， 公待友，仁 礼智孝， 俱全；私底下他倒是一个无耻下 之徒			：嫖妓，与朋友		
的太太私通， 虐待妻子， 无 不作。 他控制住了 玫瑰的欲望， 得了“坐 不乱的柳下惠”					
的美名，自己却在心中懊悔；他无耻的与朋友的妻子 蕊在一起，			蕊 他 了真情，		他反
而又开始 避； 他不喜 烟 ， 却 了母 和烟 婚； 在婚后他从肉体上和精神上虐待着					
他的妻子，但“第二天起床，振保改 自新，又 了个好人。”		⑥佟振保的 种双重性格			
是新旧 代冲 的 物， 西洋文明的开放与中国 的束 将他 成了 般模 ，				而通	
种 照，我 更加清楚地看到了佟振保“本我”与“超我”的矛盾。					
在《茉莉香片》的开首 写道：“我 您 的 茉莉香片			, 也 是太苦了一点。		
我将要 您听的一段香港 奇	, 生怕也是一 的苦——香港是一个 美的可是沉痛的城。				”
⑦ 玲的作品 人最直 的感觉即是 美和沉痛。而“ 两者在其的作品中也形成了 明					
的 照。比方《 城之恋》中，白流 与范柳原的 合曾 好多人敬羡，可是仔 剖析会					
，二人的婚姻其 是悲 的。	流 在离婚后回到娘家， 家里人花光了她的 于是她的地位				

也随之下降。 所以流 不得不依据徐 的 ： “找事，都是假的， 是找个人是真的” ⑧。

而范柳原 是一个洋气实足的 国 ， 但却 一个有中国情 的女性 生了希望。 但范柳

原开始其实不想同白流 婚， 白流 最初的身份可是范柳原的情 。 直到 争降 香港， 香

港的 陷才促成了他 的“婚姻”。正如 玲自己 的，她写 篇小 可是 了表达“

凉的人生的情 ”。

二、 玲的“唯美主 ”

玲是二十世 中国最 底的唯美主 者。⑨ 她一世都在追求圆满，很大一部分

原因是因 她所 的 代与 境的不圆满。 童年破碎的家庭， 自己不 的 情婚姻， 晚年的

孤单孤单⋯⋯“正是生活的不得平 ，她才追求乱世的 ，正是生命的 瞬即逝，她才追

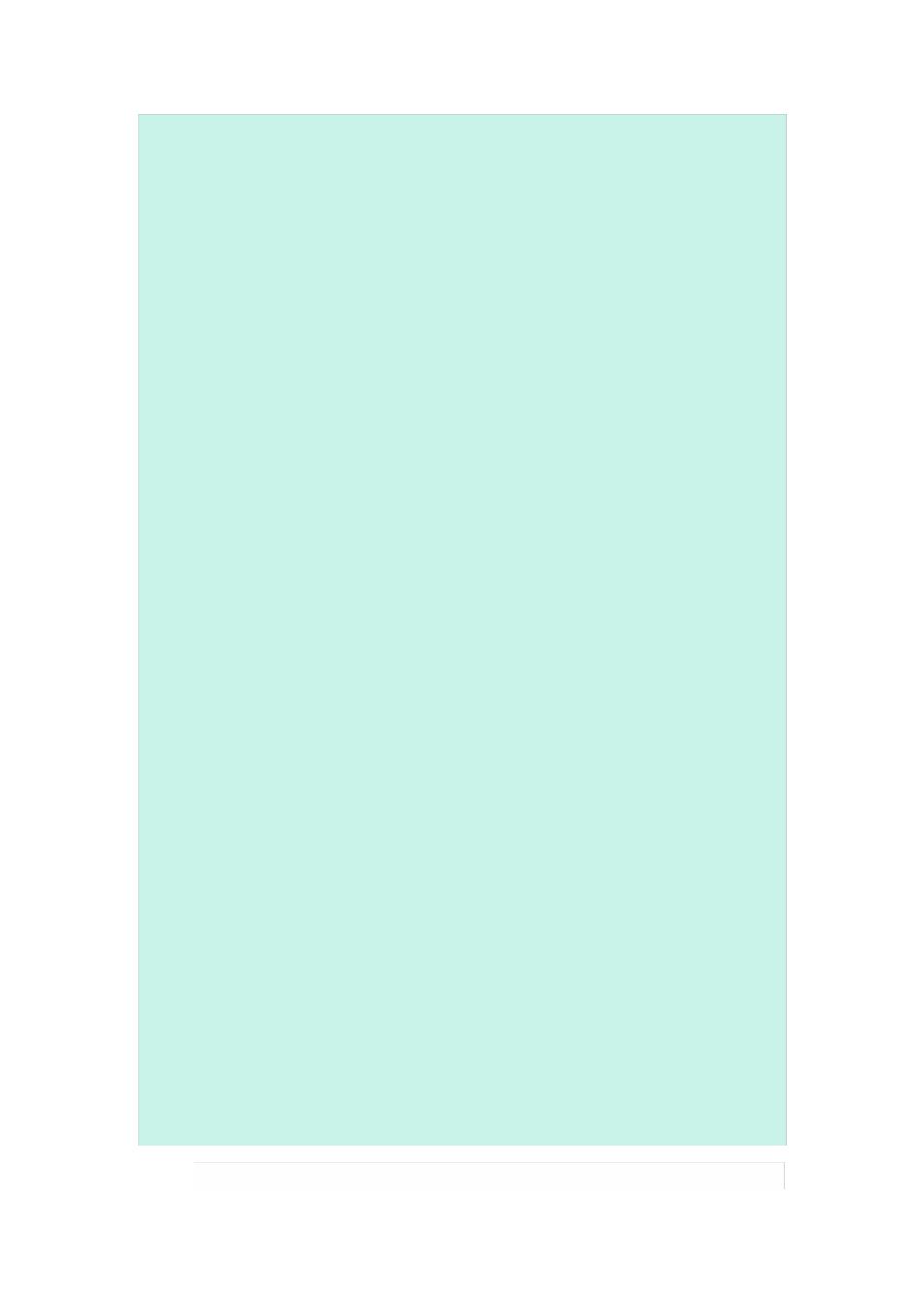
求 奇般的 ，正是生活的不圆满，她才追求圆满。”⑩她的“唯美主 ”在 18 的

.

.

候便已形成，她用一种“戏谑”的方式将周围的故事投入自己的笔下，比方《花凋》中原型								
就是她的舅舅和舅妈，《金锁记》是写她“三妈妈”的故事，《色						? 戒》则是她从胡兰成那		
儿听来的一件真事。								
张爱玲认为： “生命因为美才有价值。”她也曾说过：					“生命是一袭华美的袍，爬满了			
虱子。”	11 她绝不留情地讲解现实的悲惨与邪恶。小说《半生缘》表达的是一个现代的							
爱情故事。主人公顾曼桢是一个温轻柔善却坚定执着的小家之女，后结识世家子弟沈世钧，								
两人打破重重阻截终至相爱， 世钧因父亲病重赶回南京，					曼桢却惨成姐姐曼璐用来拴住姐夫			
祝鸿财的心的牺牲品， 被祝鸿财强奸并囚禁直到生下孩子。					十四年后当二人诧然相遇，			倒是
道不尽的哀戚与诱惑。当所有已成定局，曼桢和世钧只能忧如隔世地坐在往日的咖啡馆里，								
将所有的遗憾和无奈换作一句：“我们回不去了。”这种悲凉的唯美正是张爱玲搜寻自我、								
确证自我的基本尺度。								
《鸿鸾喜》 中对邱玉清的婚礼有着这样的描述：				“乐队奏起结婚进行曲，新郎新娘男女				
傧相的灿烂行列逐渐进来。		在那一刹时的屏息的希望中有一种好意的、				诗意的感觉；粉红的、		
淡黄的女傧相似清晨的云，		黑色制服的男子们像云霞里慢慢飞着的燕的黑影，					半闭着眼睛的	
白色新娘像复生的清晨还没有醒过来的尸首，			有一种收敛的光。 这所有都随着高升弘扬的音					
乐一齐来了。” 12 张爱玲在这儿将男性比作“飞着的燕”，而女性则是“未醒的尸”，用								
这样的词来与新娘作比，		自己就确定了其悲凉的基调。		小说最后并未写玉清婚后的生活，				但
由从前“试婚纱”、 “婚礼”的情节足以预示其婚后的生活会是如何，文字的唯美更反衬出								
主人公的悲惨。								
三、张爱玲的“女性本位”								
中国古代的小说大多是以男性为主体，女性为隶属。兰陵笑笑生的						《金瓶梅》 和曹雪芹		
的《红楼梦》中诚然多表达女性，但也素来没有使他们摆脱男权社会中烘托地位。							张爱玲作	

.

.

为新时代的女性， 在作品中向我们揭穿了男权社会中男性自私的道德观， 写出了封建社会对

女性的压迫与欺侮，并且表示了她对“社会遵照”的不满与抗争。

张爱玲笔下的女性在这种压迫下被分化成了三类： 第一种是选择抗争却走向失败的女性

（《倾城之恋》中的白流苏，《半生缘》中的顾曼桢以及《色 ? 戒》中的王佳芝）；第二种

是被社会压迫扭曲的女性（《金锁记》中的曹七巧，《半生缘》中的顾曼璐）；第三种是没

有抗争就直接被社会吞噬女性（《花凋》中的郑川嫦，《红玫瑰与白玫瑰》中的烟鹂）。张

爱玲把探望女性不幸的眼光探向女性自己， 并且探望出了中国女性深入骨髓的 “原罪意识” 。

她从女性本位出发将这一点逐层揭穿。

“婚姻”素来是张爱玲作品的重点。周芬伶在《艳异——张爱玲与中国文学》一书中

将他们分为三类：以婚礼为主体（《鸿鸾喜》、《沉香屑 第二炉香》、《年轻的时候》、

《玻璃瓦》、《倾城之恋》）；疲备的婚姻（《留情》、《红玫瑰与白玫瑰》、《等》）；

婚姻的幻灭（《金锁记》、《沉香屑 第一炉香》）。张爱玲笔下的女性多以“女结婚员”

的身份出现，这种女人既是宗法婚姻或物质婚姻的“交换物”又是“传宗接代的工具”。然

而，张爱玲对女性的处境也不所有是消极的——“几千年来女人素来处于教化之外，焉知她

们不在那边徐图全局？ 13 ”明显，认为这种佩服与愧疚可是暂时的， “缄默是抗争的预兆” 。

纵观张爱玲的小说，与同时代其他作家比较，对女性命运的关注最多，理解最为深刻，

揭穿最为透彻。 透过张爱玲的小说， 可以看到那个时代女性生计状态的困难， 女性生计的无

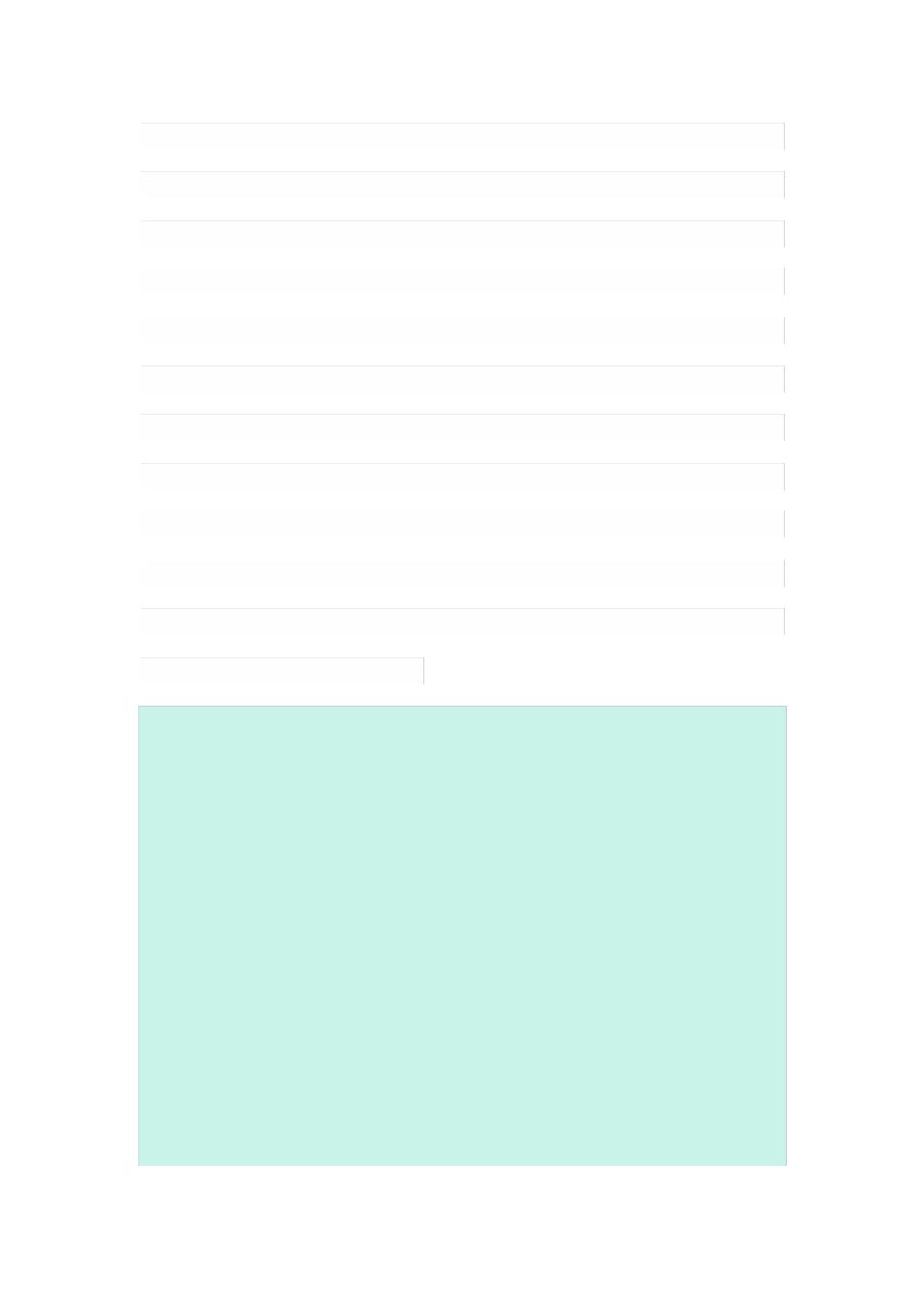
奈、苦与挣扎。这也劝说我们：任何时代，女性只有超越家庭，走向社会，牟取到经济的独

立才可以获得与男性同样对话的权益， 才可以建立起自己的精神家园， 也才可以是生活着而

不仅是是生计。

张爱玲独到风格： 1 、对生活、对时代社会理解的透彻。 女作家都关注女性婚姻、

.

.

爱情方面问题， 但从冰心到丁玲，她们都不如张爱玲写得这样斩钉截铁，这样透彻，张爱玲

直接写出了金钱在女性生活、女性地位中的重要作用，像《金锁记》中的人物曹七巧，她作

为一个受害者， 是金钱造成的， 今后成为害人者， 也是金钱造成的，揭穿出金钱对人性的巨

大诱惑、腐化作用，以及人性在金钱的诱惑腐化之下产生的深刻变化；				2 、小说创作手法	
丰富多样，既是现代主义的又是现实主义的，既是客观写实的又是主观抒情的，风格多样，					
可称这“大家” ，是新感觉派的代表作家。拥有大雅大俗的风格；				3、作品更详尽，善于写	
故事，创办气氛，有很强的境地；	4 、语言平时、明快、泼辣、尖利、到位、正确，令人				
读之痛快，又有文学的味道。	张爱玲的小说向我们展现了一个时代错综、华洋混杂、畸形				
存在的沪港洋场世界 .古典味与现代味的一致是其突出特点			.空间上、时间上的古典气氛、类		
乎传统说书人的叙事方式、曲折动人的故事情节		,共同构成了古典味的审美倾向			.畸形的社会
背景产生的畸形人物和令人走向堕落的人性缺点		,则是她对人性的现代感悟 .语言的华美、意			
象的丰富 ,是她早期小说的最动人处之一 .					

注 释 ：					
1 2 《中国现代文学三十年》			（钱理群等 著 北京大学初版社		2010 ）
3 4 5 6 7 8 《张爱玲文集》			（张爱玲 著 安徽文学初版社）		
9 10 《张爱玲传》 （张均 著 文化艺术初版社 2005				）	
11	《张爱玲散文全编》	（浙江文艺初版社 1992 ）			
12	《张爱玲全集》 （张爱玲 著 北京十月文艺初版社			2009	）
13	《流言》 （张爱玲 著 台湾皇冠初版社 1995 ）				

参照文件：

.

.

1.《张爱玲小说人物的主导性格》 （王秋月 《文学教育》 2010.7 ）

2.《悲凉的手势 隐含的亮色 --- 张爱玲对女性生计状态的关注》

（马修浩 《赤峰学院学报》 2010.8)

3.《 “比较”意义下的悲凉与希望—— 浅议张爱玲小说创作的艺术手法》 （李桂萍 《吉

林广播电视大学学报》 2010. 1)

4.《艳异——张爱玲与中国文学》 （周芬伶 著 中国华侨初版社 2003 ）

.