

投稿類別：

國文類

篇名:

張愛玲《傾城之戀》小說分析

作者:

指導老師:

書名:傾城之戀

作者:張愛玲

組員：8 黃湘如、13 劉采綸、21 洪鏡景、24 黃紹恩、34 蔡宏杰

壹、 劇情簡介

故事發生在上海和香港。來自上海大戶人家的小姐白流蘇，在一次失敗的婚姻後回到娘家。幾年過後她耗盡她的資產，身無長物，在親戚間備受冷嘲熱諷。而此時白流蘇的前夫親戚徐太太本來想為七小姐寶絡作媒，介紹單身漢范柳原相識，而因緣際會下白流蘇作陪客，因而認識了范柳原。後來白流蘇隨徐太太到香港，與范柳原相知日深，她便拿自己做賭注來博取范柳原的愛情。在白流蘇看似沒有機會即將返回上海時，日軍對香港展開轟炸，范柳原卻折回保護白流蘇，在生死關頭，兩人才得以真心相見並且許下天長地久的諾言。在滬港交通回復後返回上海過著兩人的生活。

貳、 人物分析

(一) 白流蘇：女主角，離過婚，身處在一個傳統家庭中，但是她的想法卻不傳統。

(二) 外在形象及性格

- 「白流蘇跟當時女性一樣有著守舊的思想，卻有著自己的智慧」
- 我們家用的是老鐘。「他們的十點鐘是人家的十一點。他們歌唱走了板，跟不上生命的胡。」
- 就像這一番話，一個跟不上時代的敗落家族，守著古老的鐘，就意味著守著傳統的思想。
- 同時，她也擁有著強大的勇氣，在那個年代，女人嫁雞隨雞，嫁狗隨狗的，三從四德觀念深植人心，連她自己的母親都無法為自己作主了，白流蘇為了自己離了婚，儘管這是逼不得已的，而且參雜著許多無奈的淚水，可是她還是強悍的為自己作主「離過婚了，又去做他的寡婦，讓人家笑掉了牙齒！」白流蘇也是一位名副其實的賭徒，不相信命運的安排，卻期待著靠著命運能讓自己有一個安穩的家庭，她要的是家庭安定，而不是婚姻，受了委屈後回來找母親訴苦卻沒得到安慰，讓她只能靠自己堅強的活下去。

(一) 范柳原:男主角，家中關係複雜，看起來放蕩，但是內心的他卻嚮往著一段精神戀愛。

(二) 外在形象及性格

- 我認為好女人還是老實些的好
- 柳原道：「你好也罷，壞也罷，我不要你改變。難得碰見像你這樣的一個真正的中國女人。」
- 柳原道：「真正的中國女人是世界上最美的，永遠不會過了時。」

可以看出因為家庭關係，就算柳原看起來遊戲人間，但他其實還是比較喜歡傳統婦女。

- 關於我的家鄉，我做了好些夢。你可以想像到我是多麼的失望。我受不了這個打擊，不由自主的就往下溜。你……你如果認識從前的我，也許你會原諒現在的我。

可以看出范柳原受家庭打擊很大。

- 他思索了一會，又煩躁起來，向她說道：「我自己也不懂得我自己——可是我要你懂得我！我要你懂得我！」他嘴裏這麼說著，心裏早已絕望了，然而他還是固執地，哀懇似的說著：「我要你懂得我！」
- 柳原道：「跟你在一起，我就喜歡做各種的傻事。甚至於乘著電車兜圈子，看一張看過了兩次的電影……」

可以看出他的內心儘管疲累但是也仍然有固執，傻氣的一面。

- 「是的，別忘了，你的特長是低頭。可是也有人說，隻有十來歲的女孩子們適宜於低頭。適宜於低頭的，往往一來就喜歡低頭。低了很多年的頭，頸子上也許要起皺紋的。」

- 你的特長是低頭。「流蘇抬頭笑道：『什麼？我不懂。』柳原道：「有人善於說話，有的人善於笑，有的人善於管家，你是善於低頭的。」流蘇道：「我什麼都不會，我是頂無用的人。」柳原笑道：「無用的女人是最最厲害的女人。」

可以看出他要一個能低頭，聽他話的女生。

(一) 四奶奶：愛說三道四，苛薄，和丈夫關係也不太好，最後離婚了，但正是因為她，更讓流蘇覺得自己應該要活得更好。

(二) 外在形象及性格

- 四奶奶格格笑道：「害臊呢！我說，七妹，趕明兒你有了婆家，凡事可得小心一點，別那麼由著性兒鬧。離婚豈是容易的事？要離就離了，稀鬆平常！果真那麼容易，你四哥不成材，我幹嘛不離婚哪！我也有娘家呀，我不是沒處可投奔的。可是這年頭兒，我不能不給他們劃算劃算，我是有點人心的，就得顧著這一點，不能靠定了人家，把人家拖窮了。我還有三分廉恥呢！」
- 四奶奶搶先答道：「還有誰，還不是你那六姑！我們詩禮人家，不準學跳舞的，就隻她結婚之後跟她那不成材的姑爺學會了這一手！好不害臊，人家問你，說不會跳不就結了？不會也不是丟臉的事。像你三媽，像我，都是大戶人家的小姐，活過這半輩子了，什麼世麵沒見過？我們就不會跳！」
- 四奶奶早就預言過：「我們六姑奶奶這樣的胡鬧，眼見得七丫頭的事是吹了。徐太太豈有不惱的？徐太太怪了六姑奶奶，還肯替她介紹人麼？這叫做偷雞不著蝕把米。」

可以看出愛四奶奶說三道四，苛薄

參、 意象分析

張愛玲所作之作品常傳達許多意象,而這些意象常被寄託於物品、自然景觀、聲音等等.....如此繁雜的意象不僅使讀者可藉由客體描述了解作者心境,也使張愛玲的小說深具特色和辨識度。而這些意象在小說中扮演著重要的調劑,大致在小說人物塑造、結構安排和情節上占不可或缺的地位。以下為六大意象分類：

1.空間意象：小說故事主要背景是迂腐陳舊的上海,以相互對比的空間感反襯新鮮活潑的香港地區。

2.色彩意象：張愛玲描寫景物時喜歡以色彩的呈現來描述一處環境,除此之外,顏色的厚重風格造就其小說獨樹一幟的風格。

3.聲音意象：主要的聲音意象為四爺的胡琴聲、黑夜裡的寒風聲和戰爭中無情的炮火聲。

4.自然意象：月亮為張愛玲小說中時常出現的自然景象,傾城之戀中月亮、野火花常用來做為鋪設限索和隱喻象徵的作用。

5.器物意象：白公館裡比別人慢一個小時的鐘不斷出現清冷的粗糙牆壁。

6.服飾意象：凸顯流蘇中國女人氣質的繡花鞋與旗袍。

• 空間意象分析：

傾城之戀首要談到上海為「節省天光」而下令各家戶需將鐘調快一小時,然而白公館中的老鐘卻刻意不調整,並藉此訴說上海人民唱歌唱走板,跟不上生命的胡琴。然而整個大環境在面臨新階段的改革時,唯獨白公館一家仍然對新穎觀念抱持拒絕態度。

可想而知白流蘇所處的家庭環境是相當迂腐陳舊、保守的。相對香港地區,白流蘇在第一次前往香港的傳的甲板上望著香港市景看到的是「

望過去最觸目的便是碼頭上圍列著的巨型廣告牌，紅的，橘紅的，粉紅的，倒映在綠油油的海水裡，一條條，一抹抹刺激性的犯沖的色素，竄上落下，在水底下廝殺得異常熱鬧。」種種所見所聞均表達作者對香港這片土地所產生的新奇感和冒險感。相較於白公館，這片土地表現出比白流蘇所處之處開放自由的氣象。

- 自然意象分析：

傾城之戀中愛的象徵莫過於野火花，第一次出現野火花蹤影的場合是白流蘇不顧世俗一切來到香港淺水灣。陪伴在身的范柳原指著汽車道的一叢叢野火花介紹給白流蘇，小說提到「黑夜裡，她看不出那紅色，然而她直覺地知道它是紅得不能再紅了，紅得不可收拾，一蓬蓬一蓬蓬的小花，窩在參天大樹上，壁栗剝落燃燒著，一路燒過去，把那紫藍的天也熏紅了。」野火花在此象徵著一種愛情初始萌芽的階段。

野火花直燒上身來。為第二次野火花出現的時刻，也訴說著二人從萌發的情感逐漸邁向愛情的巔峰（熱戀期）。最後一次野火花出現的背景是停戰的時候，「海灘上佈滿了橫七豎八割裂的鐵絲網，鐵絲網外面，淡白的海水汨汨吞吐淡黃的沙。冬季的晴天也是淡漠的藍色。野火花的季節已經過去了。」此刻的白流蘇和范柳原也因戰亂的精神耗盡而對相愛彼此產生疲憊感，過去的熱戀是過去式，如今則是平凡不過的各自生活。藉由野火花這個意象將兩人的愛情明顯的區分萌芽期、熱戀期和平淡期三個階段。

肆、心得

在張愛玲的小說中，最特別的就是傾城之戀了；它沒有張愛玲眾多小說中的要素——悲劇結局，這卻使它不但成為了她的最暢銷小說，也成為了張愛玲小說中唯一一個擁有喜劇結局的作品。我認為中男女主角最後能有完美的結局是因為「戰爭」，那場戰爭使白流蘇與范柳原的感情加深了；他們不但成為了情人，更成為了共患難的好夥伴。

張愛玲在傾城之戀裡更創造了無數的經典名句，大部分和愛情有關——「你如果認識從前的我，也許你會原諒現在的我。」我最喜歡的就是這一句了，它的意境可以很深，甚至可以推測男女主角的未來；它也可以說得很白，單純的表達了兩人之間深刻的愛情。《8 黃湘如》

雖然說這是我第二次看傾城之戀，但是我覺得看了兩次之後，兩次都有不一樣的感覺，第一次只是覺得這是一部普通的愛情小說，第二次，也就是這一次在看的時候，我覺得和我第一次看的時心情完全不同，這一次看我除了看到了他們的愛情故事以外，我還又看到各種不同的象徵及意象，以前看到鐘還不會覺得怎麼了，但是經過這一次仔細的分析過後才知道道原來香港上海自由迂腐有這麼明顯的對比，也有用鳳凰花來象徵他們的愛情階段，這也讓我知道了，如果想深入了解一個作品的話，看一次是不夠的，至少要看一次以上才可以，第一次在看的時候也可以先把看不懂的地方畫線，等到第二次看的時候，也許不需要上網查，搞不好就可以明白小說的涵義了。《13 劉采綸》

傾城之戀是我第一次接觸到張愛玲的小說，故事裡的開頭我常常不了解劇情要表達些什麼，所以有時讀了兩遍三遍還是不了解，可是到了戰爭爆發卻會讓人想繼續讀下去想要趕快把它讀完，這可能也是張愛玲小說的魅力吧！文章中使用的意象豐富，我也是經過組員的提示經過三番兩次才看出來的。而國文老師帶領的小說活動不但可以練習分工合作，利於適應在未來職場下的環境，合力做出來的小說報告也可以上傳學習歷程檔案。在看完張愛玲的傾城之戀後，我也計畫好下一本準備要看心經。《21 洪鏡景》

這本書是張愛玲的作品，寫的不外乎是紅男綠女之間的情感，在這個故事當中我看到了白留蘇的生不逢時，也算是張愛玲的一點寫照吧，張愛玲自己也是在家庭有點問題的環境下長大，她自己在天才夢中也有說到自己是生活有障礙的人，連削水果這種生活小事可能都沒辦法自己完成，引用張愛玲所說的話：「在沒有人與人交接的場合，我充滿了生命的歡悅。」可見她在人際關係或是社交上是有一點障礙的人，話雖如此，張愛玲還是文學巨擘，不過在她的小說內容當中大多都是寫女子悲哀的一面，所以讀起來有點悲戚感。《24 黃紹恩》

閱讀張愛玲的傾城之戀，除了字裡行間的玲瓏佳句之外，意象的精準描摹和獨到的寫作韻味，皆是令我對張愛玲所著小說嘖嘖稱奇的精采部分。尤其在男女主角之間的背景描述和環境造就出的個性，甚至是彼此的愛戀，都可以藉著環境或物品栩栩如生的，來形容如此抽象的情感。這是許多小說之中少能成就的文采昇華。在張愛玲的筆鋒之下，我得以看見那個時代的人們所處的文化背景和先進與傳統思想之間，互相牴觸的時代潮流。這些過去的歷史歲月，無形中帶領著我走入時代的長流，體會那個世代的故事，對我而言是件獨特且饒富趣味的趣事。沉浸在張愛玲的小說其中，讓我習得了如何在適當時機運用象徵的手法於文章中，更重要的是藉由一篇篇豐富且具內涵的作品精進我對文章閱讀的敏銳度和閱讀能力。《34 蔡宏杰》

伍、 分工表

黃湘如	講義(主)、測驗題(主)、ppt 統整(副)
劉采綸	人物形象分析(主)、測驗題(副)
洪鏡景	劇情(主)、意象分析(副)、測驗題(副)
黃紹恩	劇情(主)、人物形象分析(副)、測驗題(副)
蔡宏杰	意象分析(主)、測驗題(副)