

「來碗文學餐：經典上菜」研習手冊

(講師未授權公開講義全文，各堂僅以前 3 頁代表)

● 古典與近現代文學：

1	2024/12/07	漢樂府	講師：祁立峰
2	2024/12/14	陶淵明	講師：祁立峰
3	2024/12/21	謝靈運	講師：許銘全
4	2024/12/28	李白	講師：許銘全
5	2025/01/04	杜甫	講師：徐國能
6	2025/01/11	辛棄疾	講師：徐國能
7	2025/02/22	西廂記	講師：汪詩珮
8	2025/03/08	牡丹亭	講師：汪詩珮
9	2025/03/15	西遊記	講師：李志宏
10	2025/03/22	儒林外史	講師：李志宏
11	2025/03/29	金瓶梅	講師：胡衍南
12	2025/04/12	紅樓夢	講師：胡衍南
13	2025/04/19	魯迅	講師：彭明偉
14	2025/04/26	蕭紅	講師：蘇敏逸
15	2025/05/03	丁玲	講師：郝譽翔
16	2025/05/10	張愛玲	講師：郝譽翔
17	2025/05/17	韓少功	講師：彭明偉
18	2025/05/24	畢飛宇	講師：蘇敏逸

●外國文學講座：

1	2025/03/09	漢樂府	講師：夏烈
2	2025/03/16	陶淵明	講師：夏烈
3	2025/03/23	謝靈運	講師：夏烈
4	2025/04/13	李白	講師：夏烈
5	2025/04/20	杜甫	講師：夏烈
6	2025/04/27	辛棄疾	講師：夏烈

庶民與貴族的日常——漢樂府導讀

講者：祁立峰
(台灣師範大學國文系教授)

- 講師介紹：
- 祁立峰，國立臺灣師範大學中國文學系專任教授，研究領域為中古時期文學。曾獲臺北文學獎、教育部文藝創作獎、國藝會創作及出版補助著有《讀古文撞到鄉民》、《國文超驚典》、《亂世生存遊戲》等著作，曾任「UDN讀書人」、人間副刊「三少四壯集」、「Readmoo閱讀最前線」，國語日報「青春講堂」、「古文不思議」專欄作家。

- 何謂漢樂府？
- 樂府分類與欣賞
- 評價樂府詩的標準
- 詩歌的美感與實用

田園生活真的快樂嗎？ ——陶淵明的形象與人設

講者：祁立峰
(台灣師範大學國文系教授)

- 講師介紹：
- 祁立峰，國立臺灣師範大學中國文學系專任教授，研究領域為中古時期文學。曾獲臺北文學獎、教育部文藝創作獎、國藝會創作及出版補助著有《讀古文撞到鄉民》、《國文超驚典》、《亂世生存遊戲》等著作，曾任「UDN讀書人」、人間副刊「三少四壯集」、「Readmoo閱讀最前線」，國語日報「青春講堂」、「古文不思議」專欄作家。

- 陶淵明的人設
- 陶詩的標準解讀
- 陶詩裡的「雜草」
- 陶淵明的幽默感

謝靈運的山水詩

紀州庵·許銘全

一，門閥世族的時代

- 九品中正制，陳群，「上品無寒門，下品無世族」。
- 左思〈詠史〉：
鬱鬱澗底松，離離山上苗。以彼徑寸莖，蔭此百尺條。
世貴躡高位，英俊沉下僚。地勢使之然，由來非一朝。 … …
- 過江後，「王與馬，共天下」

二，詩歌史角度

- 《詩經》與《楚辭》的景物書寫
- 早期五言詩，如〈古詩十九首〉
庭中有奇樹，綠葉發華滋。攀條折其榮，將以遺所思。馨香盈懷袖，路遠莫致之。此物何足貴？但感別經時。
- 物象為象徵（如香草美人），或「發興」、襯托、簡單勾勒

敏捷詩千首，詩成泣鬼神

——談李白詩的飛揚與頓挫

紀州庵·清大中文 許銘全

一、李白 (701-762) 其人生平及軼事

- 隴西李氏，涼武昭王李暠後裔（唐皇室亦是），言其先祖獲罪謫居西域條支，直至唐中宗時才返蜀，並恢復李姓。
- 生平我簡單分為五個時期，其中天寶初年應詔入京為其高光時期，而後安史亂中加入永王璘幕，後因此獲罪流放夜郎。
- 參考講義 P.1
- 足跡遍天下。其生平軼事充滿傳奇性，傳說最多的盛唐詩人之一。

二、「天才」的形象

——李白作詩真的都「卒而成」嗎？

- 杜甫說：「李白斗酒詩百篇」
- 宋嚴羽《滄浪詩話》：「太白天才豪逸，語多卒而成者。」
- 許多詩評均冠以「天才」之稱

詩意的奧秘：淺談杜甫詩 | 2025.1.4 紀州庵
徐國能

杜甫名言錦句

1. 文章千古事，得失寸心知。（偶題）
2. 讀書破萬卷，下筆如有神。（奉贈韋左丞丈二十二韻）
3. 別裁偽體親風雅，轉益多師是汝師。（戲為六絕句）
4. 名臣文章著，官應老病休。飄飄何所似，天地一沙鷗。（旅夜書懷）
5. 此身敢置無歸處，獨立蒼茫自詠詩。（懋遷園歌）
6. 酒債尋常行處有，人生七十古來稀。（曲江）
7. 夜雨前春生，新炊聞黃梁。（贈衛八處士）
8. 夜聞更盡聞，相約如夢寐。（羌村）
9. 冠蓋滿京華，斯人獨憔悴。（夢李白）
10. 若君隨陽雁，各有稻粱謀。（同儲公登慈恩寺塔）
11. 朱門酒肉臭，路有凍死骨（自京赴奉先縣詠懷五百字）
12. 信知生男惡，反是生女好。生女猶得嫁比鄰，生男埋沒隨百草。（兵車行）
12. 烽火連三月，家書抵萬金。（春望）
13. 出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟。（蜀相）
14. 畫圖省識春風面，環佩空歸月夜魂。千載琵琶作胡語，分明怨曲曲中論。（詠懷古蹟）
15. 丹青不知老將至，富貴於我如浮雲。（丹青引贈曹將軍霸）
16. 昔有佳人公孫氏，一舞劍器動四方。觀者如山色沮喪，天地為之久低昂。（觀公孫大娘弟子舞劍器行）

我經常探求詩歌的奧秘，詩，何以動人？

引逗想像的無窮象徵
 未末芙蓉花，山中發紅萼。澗戶寂無人，紛紛開且落。（綢川集，辛夷塢，王維）

揭示生命超脫的意境
 舊我去年昨日之日不可留，亂我心者今日之日多煩憂。長風萬里送秋雁，對此可以翻高樓。蓬萊文章建安骨，中間小謝又清發。俱懷逸興壯思飛，欲上青天覽日月。抽刀斷水水更流，舉杯銷愁愁更愁。人生在世不稱意，明朝散髮弄扁舟。（宣州謝朓樓餞別校書叔雲，李白）

把握剎那的無限風情
 嫁得瞿塘賣，朝朝誤妾期。早知潮有信，嫁與弄潮兒。（江南曲，李益）

表達難以言喻的情懷
 荷葉生時春恨生，荷葉枯時秋恨成。深知身在情長在，恨望江頭江水聲。（暮秋獨遊曲江，李商隱）

行到水窮處，坐看雲起時——詞的小史

〈漁歌子〉 張志和 (730-810) 自稱煙波釣徒。
西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥。
青箬笠，綠蓑衣，斜風細雨不須歸。

〈長命女〉 馮延嗣 (903年-960)
春日宴，綠酒一杯歌一遍。再拜陳三願：
一願郎君千歲，二願妾身常健，三願如同樑上燕，歲歲長相見。

〈虞美人〉 李煜 (961-975)
春花秋月何時了？往事知多少。小樓昨夜又東風，故國不堪回首月明中。
雕欄玉砌應猶在，只是朱顏改。問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流。

〈定風波〉 柳永 (987-1053)
自春來、慘綠愁紅，芳心是事可可。日上花梢，鶯穿柳帶，猶壓香衾臥。
暖酥消，膩雲殢。終日厭厭倦梳裹。無那。恨薄情一去，音書無箇。
早知恁麼。悔當初、不把雕鞍鎖。向雞窗、只與蠻箋象管，拘束教吟課。
鎮相隨，莫拋躲。針線閒拈伴伊坐。和我。免使年少，光陰虛過。

〈江城子·乙卯正月二十日夜記夢〉 蘇軾 (1037-1101)
十年生死兩茫茫，不思量，自難忘。千里孤墳，無處話淒涼。縱使相逢應不識，塵滿面，鬢如霜。
夜來幽夢忽還鄉，小軒窗，正梳妝。相顧無言，惟有淚千行。料得年年腸斷處，明月夜，短松岡。

〈如夢令〉 李清照 (1084年3月13日~1155年5月12日) 號易安居士
昨夜雨疏風驟，濃睡不消殘酒。試問卷簾人，卻道海棠依舊。知否，知否？應是綠肥紅瘦。

《西廂記》的曲折情愛

汪詩珮 臺大中文系

「經典」與「用典」

《紅樓夢》23回

「西廂記妙詞通戲語，牡丹亭豔曲警芳心」

寶玉讀到「落紅成陣」

黛玉掃花

落紅成陣，風飄萬點正愁人

真真這是好書，你要看了，連飯也不想吃呢。

從頭看去，越看越愛看，不到一頓飯功夫，
將十六出俱已看完。自覺詞藻警人，餘香滿口。

妹妹，我就是個多愁多病身，
你就是那傾國傾城貌。

《牡丹亭》的心靈世界

國立臺灣大學中文系
汪詩珮

1616: Shakespeare and Tang Xianzu's China

- 莎士比亞：1564-1616
伊莉莎白一世（1558-1603）
至詹姆士一世（1603-1625）
- 湯顯祖：1550-1616
- 嘉靖、隆慶、萬曆（1573-1620）

英國戲劇與中國戲劇的黃金時代 天才作家

湯顯祖（1550-1616）

- 1570，隆慶4，21歲，中舉人
1571，22歲，春試不第。
1574，25歲，春試不第。
1577 萬曆5，28歲
張居正欲延為次子張嗣修座師（沈懋學）
春試不第。
1580 萬曆8，31歲
三子張懋修、長子張敬修（張4子3人中進士）
春試不第

來碗文學餐：經典上菜

欲知造化會元功， 請看《西遊釋厄傳》

——從《西遊記》思考人生心性修持問題

主講人：李志宏(臺灣師大國文學系)

日期：2025年3月15日14:00-16:00

主辦單位：台灣文學發展基金會 紀州庵

李卓吾先生批評西遊記

簡介

《西遊記》是明代四大奇書之一，全書化用唐代玄奘一經史實進行故事新編，釋道、釋三教思想融合，特以神魔鬥爭情節「心性修持」喚人們深入思考經營理想的重要性，由此成就一代奇書。

新刻出像官板大字西遊記月字卷之一
華陽洞天主人校
金陵世德堂梓行

第一回
靈根育孕源流出 心性修持大道生

詩曰
混沌未分天地亂 茫、渺、無人見 自從盤古破鴻濛
開闢從茲清濁辨 覆載群生仰至仁 發明萬物皆成善
欲知造化會元功 須看西遊釋厄傳

蓋聞天地之數有十二萬九千六百歲為一元，將一元分為十二會，乃子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥之十二支也。每會該一萬八千歲，止就一日而論，子時得陽氣而丑則雞鳴寅不通光。

綱要

- 引言：釋題——「靈根育孕源流出，心性修持大道生」
- 第一部分：《西遊記》的生成及其讀法
- 第二部分：尊生——借卵化猴完大道，假他名姓配丹成
- 第三部分：定心——猿猴道體配人心，心即猿猴意思深
- 第四部分：《西遊記》的啟示
- 結語：回顧與討論

來碗文學餐：經典上菜

貫索犯文昌，
一代文人有厄

——從《儒林外史》思考人生文行出處問題

主講人：李志宏 (臺灣師範大學國文學系)
日期：2025年3月22日14:00-16:00
主辦單位：台灣文學發展基金會 紀州庵

嘉慶八年新鐫
儒林外史
卧閣草堂藏板

簡介

《儒林外史》是中國古代六大長篇通俗小說之一，以「儒林」為描寫對象，採「幽隱」的敘述筆法，深刻表現了人追求人生功名的種種問題。

《儒林外史》是中國古代六大長篇通俗小說之一，以「儒林」為描寫對象，採「幽隱」的敘述筆法，深刻表現了人追求人生功名的種種問題。

儒林外史序
古今稱官野史不下數百種而三國志兩淮紀壯壯傳及聖朝傳深義世稱四大奇書人樂博而觀之余竊有疑焉謂官為史之支流善談裨官者可述于史故其善也必善、惡、俾談者有所觀感或懼而風俗人心庶以維持不壞也西遊元史其例者謂為談述之書西遊元史其例者謂為談述之書西遊元史其例者謂為談述之書西遊元史其例者謂為談述之書

綱要

引言：釋題「貫索犯文昌，一代文人有厄」

第一部分：《儒林外史》作為通俗演義一種

第二部分：貫索犯文昌——科舉制度下的文人困境

第三部分：文行出處之爭——入世 vs. 隱退

第四部分：《儒林外史》的啟示

結語：回顧與討論

有心輕功名富貴而獨入下人者有傷仗功名富貴而驕人傲人者有假托無意功名富貴自以為為被人為破取笑者乃以辭却功名富貴為地中流砥柱為中流砥柱為中流砥柱為中流砥柱

紀州庵【宋碗文學餐：經典上菜】

《金瓶梅》照妖鏡？

胡衍南·臺灣師範大學

講者簡介

- ▶ 學歷：清華大學中國文學博士
- ▶ 現職：臺灣師大國文學系教授
臺灣師大進修推廣學院院長
臺灣師大共同教育委員會國文組主任
東亞漢學研究會理事、中國金瓶梅研究會(籌)理事
- ▶ 著作：
主編《金學叢書》《紅樓文薈》《深度討論教學法理論與實踐》等。著有專書《飲食情色金瓶梅》《金瓶梅到紅樓夢——明清長篇世情小說研究》《金瓶梅飲食男女》《紅樓夢後——清代中期世情小說研究》《蘭陵笑笑生與《金瓶梅》》《現代文學》《人文薪傳——當代知識推手群像》。

問題意識

《金瓶梅》被外國漢學家視為中國「第一部偉大的現實主義小說」，揭露以暴發商人西門慶為中心的社會風情，直可以照妖鏡視之。

然而，閱讀群妖亂舞的同時，我們被填補了什麼？被滿足了什麼？被教育了什麼？

紀州庵【來碗文學餐----經典上菜】

《紅樓夢》肥皂劇？

胡衍南·臺灣師範大學

講者簡介

- ▶ 學歷：清華大學中國文學博士
- ▶ 現職：臺灣師大國文學系教授
臺灣師大進修推廣學院院長
臺灣師大共同教育委員會國文組主任
東亞漢學研究會理事、中國金瓶梅研究會(籌)理事
- ▶ 著作：
主編《金學叢書》《紅樓文薈》《深度討論教學法理論與實踐》等。著有專書《飲食情色金瓶梅》《金瓶梅到紅樓夢——明清長篇世情小說研究》《金瓶梅飲食男女》《紅樓夢後——清代中期世情小說研究》《蘭陵笑笑生與《金瓶梅》》《現代文學》《人文薪傳——當代知識推手群像》。

問題意識

《紅樓夢》寫「鐘鳴鼎食」的富貴人家，他們平日過著「烈火烹油，鮮花著錦」的生活。小說雖然運用大量象徵主義手法，多數學者依然覺得這是一部卓越的現實主義經典，但對今日大部分讀者而言，那終究是一個只能臆想、無法參與的世界。這個閱讀期待，和我們追逐《淚之女王》這樣的財閥韓劇，有什麼不同？

狂人、阿Q與眉間尺： 談魯迅的思想與小說 革新

地點：台北紀州庵2025.4.19
講者：彭明偉(陽明交通大學社會與文化研究所)

留學日本時期 (1903)

魯迅 (1903年東京)

1910年留學日本時攝

周作人
(一九一〇, 東京)

漂泊者的詩性書寫： 蕭紅《呼蘭河傳》與 晚期短篇

蘇敏逸(成大中文系)

蕭紅

蕭紅生平簡介

一、蕭紅原名張乃瑩，1911年生於黑龍江省呼蘭縣的地主家庭。

二、童年記憶：

冷漠孤寂的家庭與祖父溫暖的後花園

「可是從祖父那裡，知道了人生除掉了冰冷和憎惡而外，還有溫暖與愛。所以我就向這『溫暖』和『愛』的方面，懷著永久的憧憬和追求。」

(蕭紅〈永久的憧憬和追求〉)

三、行路天涯·愛路跋涉

哈爾濱—青島—上海—日本—上海—武漢—山西、陝西—重慶—香港

「我總是一個人走路，以前在東北，到了上海去日本，現在的到重慶，都是我一個人走路。好像我命定要一個人走路似的…」(梅林〈憶蕭紅〉)

蕭軍(1907-1988)

端木蕻良(1912-1996)

駱賓基(1917-1994)

文學貴人與精神導師：魯迅(1881-1936)

丁玲 (1904-1986)

國立台北教育大學語創系
郝譽翔

丁玲

- 1904出生在湖南安福（臨澧）一沒落書香世家，父親蔣浴嵐為清末秀才，留學日本學習法律。母親余曼貞是常德人，受新文化薰陶，有強烈的革命思想。

破產仕紳階級

- 湖南安福一個仕紳之家，祖上有田宅無數，是城內數一數二的大戶。童年時住在一棟擁有一百多個房間的豪宅，臥房的床鋪又寬又大，還刻有精緻的鑲花窗格，然而從晚清之後長江流域的內戰不斷，蔣家竟不敵兵災的連年侵擾，很快就衰敗了下來。
- 當時沈從文的哥哥曾追隨軍到湖北去參戰，來到安福縣城時正是駐紮在蔣家的豪宅之中，恰好被分配睡在蔣家小姐的繡房，躺在華麗的楠木大床上欣賞牆上一幅趙子昂的白馬名畫，不禁嘖嘖讚嘆，直到天亮軍隊開拔都還捨不得離開。

張愛玲 (1920-1995)

國立台北教育大學語創系
郝譽翔

生平(上)

- 1920 出生於上海
- 1922 遷居天津
- 1924 母親黃逸梵和姑姑張茂淵赴歐留學。
- 1928 搬回上海。
- 1930 父母離異，張愛玲跟隨父親居住，而母親和媽媽張茂淵住在法租界白爾登公寓（今陝西南路213號）。
- 1937 被父親囚禁半年，投靠母親：
(私語)

- 我父親揚言說要用手槍打死我。我暫時被監禁在空房里，我生在里面的這座房屋忽然變成生疏的了，像月光底下的，黑影中現出青白的粉牆，片面的，癡狂的。Beverly Nichols 有一句詩關於狂人的半明半昧：“在你的心中睡著月亮光，”我讀到它就想到我們家樓板上的藍色的月光，那靜靜的殺機。……我也知道我父親決不能把我弄死，不過關幾年，等我放出來的時候已經不是我了。數星期內我已經老了許多年。我把手緊緊捏著陽台上的木欄杆，仿佛木頭上可以榨出水來。頭上是赫赫的藍天，那時候的天是有聲音的，因為滿天的飛機。我希望有個炸彈掉在我們家，就同他們死在一起我也願意。

楓鬼、漢奸與神仙府： 談韓少功的小說《馬橋詞典》

地點：台北·紀州庵

時間：2025年5月17日週六

講者：彭明偉(陽明交大社會與文化研究所)

「官路」：知青下鄉，回首來時路，見楓鬼便到馬橋

官路上的泥土开始有粪臭的时候，就是村寨到了。那里有一树灿烂的桃花，迸发出哗啦啦的光斑。

我气喘吁吁地回过头来问：“马桥还没到么？”

复查帮我们几个知青挑着一挑子行李，匆匆地赶上来，“就到了就到了，看见没有，前面就是，不算太远吧？”

“在哪里啊？”

“就在那两棵枫树下面。”

韓少功長篇《馬橋詞典》
(1996)

文革時期蘇北農村青年的精神形構：
畢飛宇的〈玉米〉與《平原》

蘇敏逸(成大中文系)

● 共和國建立後重要的歷史節點

- 1949 共和國成立
- 1949-1956 經濟重建、土地改革與農業合作化運動
- 1957 反右運動(「右派」知識份子的產生)
- 1958 大躍進(「人民公社化」)
- 1960-1962 大飢荒(「困難年」)
- 1963-1965 經濟恢復時期
- 1965 毛澤東、劉少奇路線分歧
- 1966-1976 文化大革命

● 共和國建立後重要的歷史節點

- 1968. 12. 22 毛澤東號召知識青年上山下鄉，接受貧下中農再教育
(「知識青年」的產生)
- 1976. 1. 8 周恩來逝世
- 1976. 7. 6 朱德逝世
- 1976. 7. 28 唐山大地震
- 1976. 9. 9 毛澤東逝世
- 1976. 10. 6 四人幫垮台，文化大革命結束
- 1977-1978 華國鋒時期
- 1978至今 改革開放

存在主義文學

「人是一種奔向死亡的存在」 - 海德格(德國哲學家)

重要近代西方文學思潮：

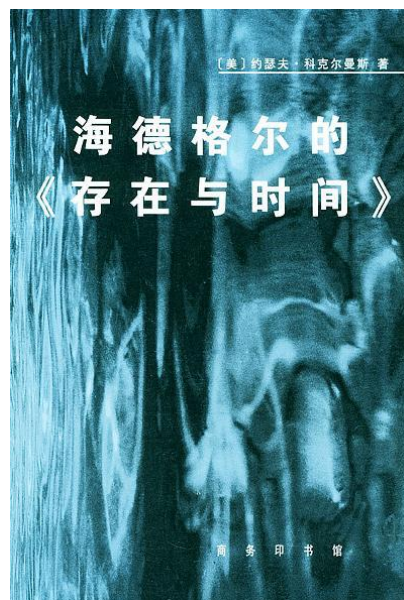
1. 新古典主義 Neoclassicism — 17 至 19 世紀，戲劇為主
以上古典，以下近代
2. 浪漫主義 Romanticism — 19 世紀上半葉，詩為主(唯心哲學)
3. 寫實主義 Realism — 19 世紀中葉至今，小說為主
4. 現代主義 Modernism — 1890 至 1930，小說為主
5. 存在主義 Existentialism — 1945 至 1980，小說為主
6. 後現代主義 Postmodernism — 1980 至 1990，小說為主

存在主義是唯一由哲學思想演變出的文學思潮

二次大戰以後在法國開始。沙特「存在主義是人道主義」巴黎的演講，二十世紀下半葉最重要的文學與哲學思潮。

沙特：存在主義是人道主義

海德格：人是一種奔向死亡的存在

齊克果

存在主義的特質

● 「存在先於本質」(Existence is prior to essence) 存在主義最重要的論點。人是先存在，而後有思考、欲求等等本質呈現；人要創造自己，投向未來。因為人的存在先於他的本質，所以他不是上帝創造的，否則上帝必然在創造時賦予人以某些本質。因此存在主義必然是無神論。

- 存在主義宣稱人是孤獨的，他是被「拋入這世界的」，痛苦、挫折、病與死。沒有上帝協助，因為上帝根本不存在。
- 存在主義是非理性主義，反對客觀或科學；反對決定論，因為存在是由可能性所組成的，人可以從中選擇並表現他自己。所以存在主義重視的是「人」的價值，不是上帝，當然也非科學與自然。
- 共產主義、基督教、天主教均責難此一無神論點之思潮。

存在主義產生背景：歐洲在二戰中的物質和精神危機。美國在二戰並未波及其國土，物質上靠軍火賺大錢，所以存在主義對美國的文學影響並不大，實際上美國人對上帝的信仰遠比歐洲人強。

存在主義哲學 19 世紀即產生。影響性人物有齊克果 (Kierkegaard, 丹麥宗教哲學家)、海德格 (Heidegger, 德國哲學家)、雅斯培 (Jasper, 德國哲學家，屬基督教的存在主義者 - 上帝存在於實體表象的世界之外，所以存在於這個實體世界的人不可能認識上帝)，馬賽爾 (Marcel, 法國哲學家)。更早時期的杜斯妥也夫斯基及尼采都被視為對存在主義有影響。

台灣 1960 年代由「現代文學」雜誌引入存在主義及其文學。中國大陸一直禁止存在主義，直至文革結束後始開放。

存在主義的小說作家

重要者全在歐洲，美國沒有重要的存在主義作家。

日本：1. 大江健三郎：1994 諾貝爾文學獎。東京大學法文系，畢業論文

近代歐洲文學思潮與根源

演講大綱

順序講 1. 歐洲文學根源與 2. 近代歐洲文學思潮(XX 主義) - 各思潮來龍去脈，重要作家，重要作品。6 學分：6 小時 x 16 週 = 96 小時，今天 2 小時講完。歐洲存在主義上週講過，故簡短。美、日不講。非故事性，知識性，有系統介紹大的範圍。下次恢復故事性—寫實主義愛情小說，所有都在夏祖焯(夏烈)《近代外國文學思潮》(聯合文學，2013) (紀州庵有售)

● 何謂近代西方文學 Modern ?

1. 與今日文學有相似特徵，熟悉感。
2. 使用近似今日文學語言，對今日寫作有影響。

18 世紀末(17XX)開始，隨浪漫主義登場，至今約 230 年
日本的近代：1868 明治維新；中國：清初開始

近代包括現代及當代。現代：歐洲 20 世紀；中國：1919 五四運動；當代 Contemporary：歐洲 1940 後, 台 1949 後

● 重要西方文學思潮序列

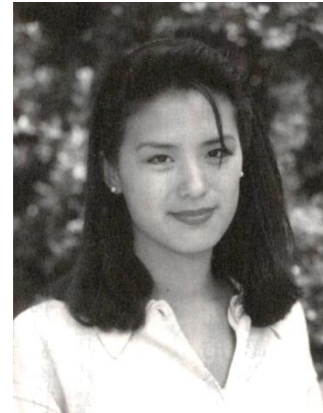
1. 古希臘文學
2. 羅馬文學
3. 中世紀文學
4. 文藝復興
5. 新古典主義：不是近代西方文學
6. 啟蒙運動：文學性不高。
7. 浪漫主義：近代西方文學由此開始。
8. 19 世紀寫實主義
9. 唯美主義，象徵主義；自然主義等：非主流文學。但文學首次進入四個多元局面
10. 現代主義
11. 存在主義
12. 20 世紀寫實主義：繼承 19 世紀，加入現代技巧。
12. 後現代主義：早夭
13. 魔幻現實主義

● 歐洲文學二大根源：古希臘文學及聖經

(1) 古希臘文化特色(希臘精神)：

1. 人道： 2. 理性： a. 教養 Arête； b. 卓越 Excellency c. 秩序 Law and Order

希臘文學：神話、史詩、悲劇

美女海倫 希臘(白色)，土耳其(綠，Troy, Ephesus)

a. 神話：歐洲最早文學形式

b. 史詩：盲詩人荷馬的《伊利亞德》The Iliad 及《奧德賽》The Odyssey。喬伊斯之《尤利西斯》Ulysses 即為奧德賽之拉丁名字。

c. 悲劇：有三大悲劇詩人：《伊底帕斯王》Oedipus the King (戀母情結)，戀父情結 Electra Complex (莎翁 Hamlet 據此)

(2) 聖經：93 萬字；神學(Theology)，非宗教學(Religious Studies)、歷史學、文學或哲學，實用的基督徒聖書。不須合乎科學。

舊約	上帝與以色列人約定	希伯來文寫就	39 篇	涵蓋六千年	應許	最重要是摩西五經	寫於 BC12C 至至 BC 2C	猶太人信
新約	上帝與獨生子耶穌約定	希臘方言寫就	27 篇	不到 100 年	應驗	四大福音及啟示錄	寫於 AD 2C 至 AD 4C	猷太人不信

耶穌： silent 30 years; 當時史書或歷史學家無記載。出生 12 月 25 日也是不可考。出生在紀元前 4 年。

● 中西文學比較

歐洲寫實主義的愛情小說

夏烈(夏祖焯)

八四翁 夏烈

咆嘯山莊

羅曼史 Romance 產生背景；浪漫主義及寫實主義小說

- 中古時期有《圓桌武士》、《撒克遜劫後英雄傳》等騎士、美女的愛情故事，是以拉丁語發展出的羅曼斯語 (Romance languages) 寫成，所以名之為「羅曼史」。基本上屬於教會文學。
- 文學之後進入浪漫主義及寫實主義的思潮，長篇小說最重要的主題是戰爭與愛情。公式型、情節重複的愛情故事至今不衰。
- 浪漫主義以詩為主，小說有《悲慘世界》《茶花女》《鐘樓怪人》《基督山恩仇記》等，誇張、激情、勸善向上、八股、主觀。今不講。
- 寫實主義以長篇小說為主，反映生活的現實。筆法客觀，描寫一般人，不以貴族騎士美女為主，因識字率已提高，英法為主，俄國後來加入。長篇小說最大的二主題是戰爭與愛情；死亡千萬竟能與二人愛 1

情相等。《戰爭與和平》就是「戰爭與愛情」，但以戰爭為主，愛情居次，故不講

● 理性、知性、感性為人生三大。感性有愛情、宗教及文學。

中西愛情觀及婚姻觀不同

● 愛情是一種感覺，不講求條件；婚姻是條件的配合。基本上中國人重視婚姻而輕視愛情，西方人重視愛情。這與民族文化、傳統、民族性格、社會開放程度有關。西方是個人主義，至今我們仍然受傳統影響。在西方，婚姻是兩個人的事；在我們，婚姻是兩家人的事。華人父母覺得有義務為子女做最好的決定，西方父母讓自己子女自己做決定。

● 今日瓊瑤與三毛的愛情，與查泰萊夫人或包法利夫人的愛情有何不同？東方女性要先有愛情才有肉體關係，西方可下床後就無牽掛永遠分手。男女之間很實際，各取所需，individualism 個人主義

● 日本文學特色是：風雅、物哀、空寂。東方愛情的風雅及空寂是西方所無。但西方愛情常有理想主義的趨向，超越時空。中國文學愛情常是真實及入世，只有〈長恨歌〉有「…忽聞海上有仙山，山在虛無飄渺間…」但貴妃所居仙山似在人間，并非天上或地下。

以下介紹 9 部 19 世紀及 20 世紀具代表性的的歐洲愛情小說

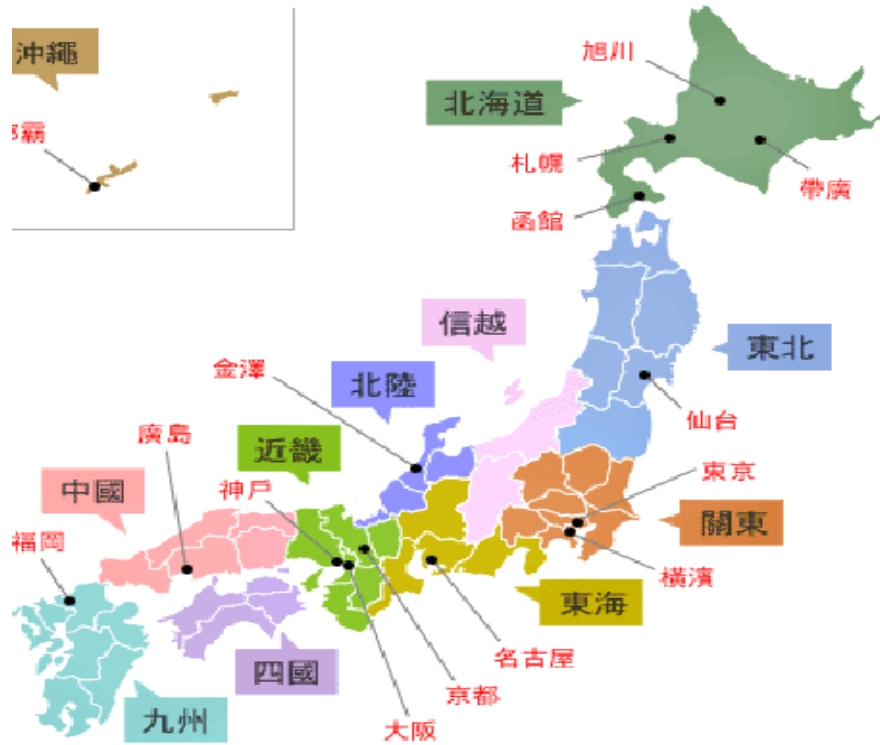
1. 包法利夫人 (Madame Bovary, 學生時喜讀愛情小說; 福樓拜 Gustave Flaubert, 1821-80) 法國作家

● 福樓拜出生醫生家庭，先念法律，再轉醫科，因病輟學開始寫作。

● 「包法利夫人」Madam Bovary 被譽為法國第一部純文學小說鉅著，之前的《紅與黑》純文學評價並不高。此小說表達了人性及人道主義觀念。

風雅、物哀、空寂 — 近代日本文學

- 吉川英治 Yoshikawa Eiji：屬大眾文學；「宮本武藏」 Miyamoto Musashi，佐佐木小次郎在巖流島決鬥

三船敏郎 飾宮本武藏

鶴田浩二飾佐佐木小次郎

八千草薰飾阿通

巖流島海灘之決鬥

日本 126 個天皇，均屬同一家族（天皇是神，故不得推翻），無朝代，故日本文學以年代區分。

神武天皇的橿原神宮（在奈良）

德仁天皇（號令和），雅子皇后

古典日本文學與近代日本文學之區分：

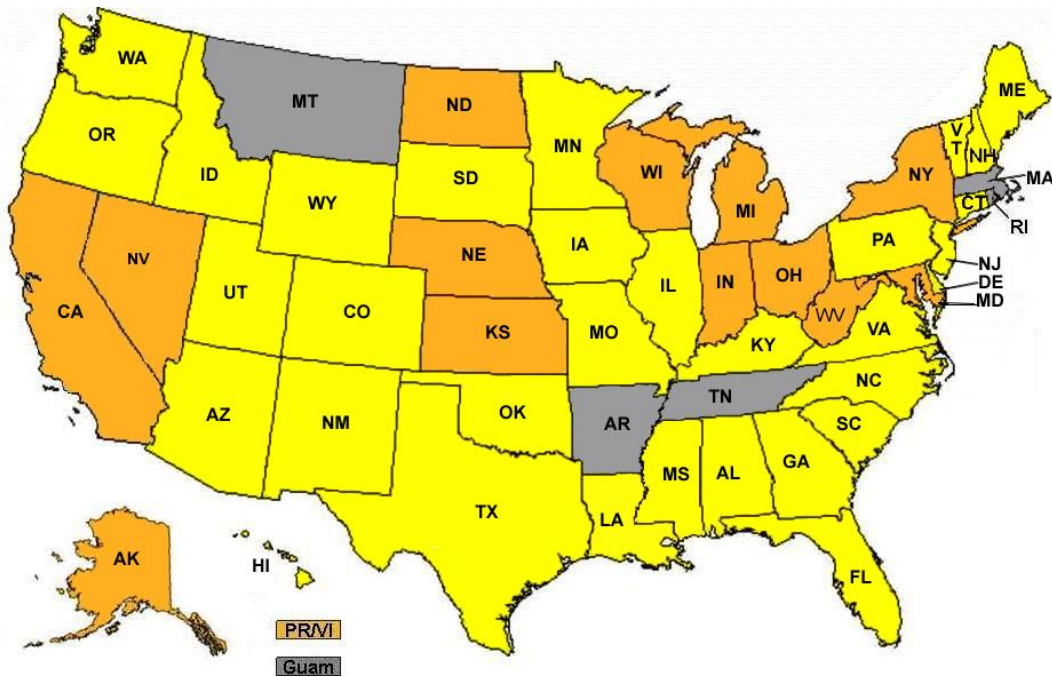
1. 明治維新為分水嶺。
2. 古典：文語體古文(文言文)   近代：口語文(白話文)
3. 古典：受中國六朝隋唐之後文學影響   近代：歐美文學影響

古典文學有四個時期：

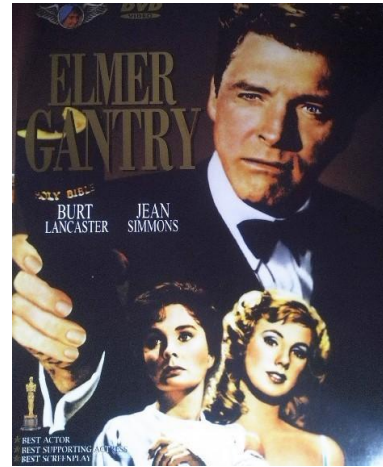
美國小說的悲劇、疏離、叛逆與浪漫

主講：成功大學 夏祖焯 教授

- 美國1776獨立，118年後的1894工業生產為世界第一，富強，加州世界第五。本土無戰爭，是世界領袖及警察。美國人爽朗、快樂、幽默；但文學仍有悲劇色彩，因文學的美在於它的浪漫性、叛逆性、悲劇性。
- 承繼西方文學的悲劇傳統：希臘悲劇—命運、亂倫、不倫，謀殺；
- 美國文學到一次大戰前（1914），140年一直籠罩在英國文學的陰影下。
- 19世紀：霍桑《紅字》梅爾維爾《白鯨記》馬克吐溫《湯姆歷險記》

- 亨利·詹姆士(Henry James);1884 “The Art of Fiction”西方首次
- 二十世紀美國小說色：1. 沒有傳統的貴族皇室及基督教包袱
2. 有黑白衝突 3. 繼承19世紀，寫實主義為主，不太受存在主義或現代主義的影響 4. 寫出資本家侵占及利用平民。
- 路易士 Sinclair Lewis 1930第一個獲諾貝爾文學獎的美國作家（美13，法16）；《孽海癡魂》(Elmer Gantry)《大街》(Main Street)

- **德萊賽** Theodore Dreiser 《An American Tragedy》「一個美國人的悲劇」真事改編：電影《郎心如鐵》A Place in the Sun；（兩人還合演過《雨樹郡》Raintree County）

- 傑克倫敦(Jack London, 1876-1916): 灣區Oakland 長大，外表英俊，作過工人、水手、淘金者、流浪漢；唸過Berkeley 加州大學半學期；
《野性的呼喊》《白牙》為背景。在Sonoma County 建Wolf House，任性，暴飲，暴食，生活不正常，40歲去世。「寧願燒成灰，不做塵土；寧願做流星，不做靜止的行星；人應生活，不只是生存。不會浪費光陰只為活得更加久」

歐美戲劇及詩歌-寫實、虛幻、象徵與浪漫

米勒與夢露

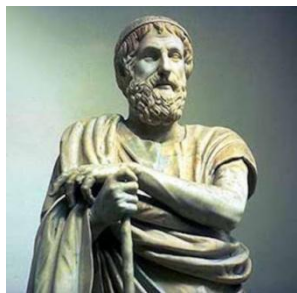
惠特曼

艾略特

朱門巧婦

蕭伯納

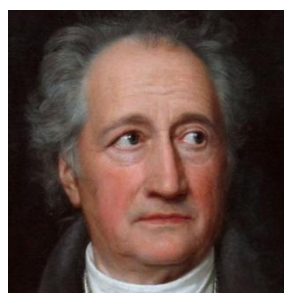
「文學之美，在於其悲劇性、浪漫性及叛逆性。」
-夏烈〈藍鳥〉

荷馬

莎士比亞

歌德

雪萊

●四大文體 Genre：

●西方文學四大名著：

歐洲戲劇

●古希臘文學主要是：神話，史詩及戲劇。

1. 希臘神話是歐洲最早的文學形式。希臘喜劇不只滑稽，甚至粗俗。
2. 中國自古不重視神話，甚至輕視神話，所以難以據神話發展為戲劇。中國有

唱腔的戲曲有京劇、豫劇、越劇、黃梅戲、評劇(河北梆子)五大戲曲，但無戲劇。

五四運動學習西方，開始有戲劇：曹禹

索福克勒斯(Sophocles, 496-406 B.C.)：代表作是伊底帕斯(Oedipus The King)。伊底帕斯王子依神諭注定要弑父娶母，最後王后(即他的生母)自盡，伊底帕斯刺瞎自己雙眼並自我放逐。此劇之名也是「戀母情結」(Oedipus Complex, 伊底帕斯症)

「戀父情結」(Electra Complex)則由悲劇中女主角厄拉克特拉為報殺父之仇，而弑其母及母親的情人而來→《哈姆雷特》劇相近

- 羅馬變成希臘及歐洲文學之橋樑。
- 中世紀一千年黑暗時期。文藝復興主要是繪畫與雕刻，文學並不並駕齊驅。
- 西方最偉大的文學作家**莎士比亞**(1564-1616)。他出生在 Stratford-upon-Avon, 16 歲綴學，在倫敦劇團打雜，演員，協助編劇。為劇團演出而寫劇本，37 部包括喜劇、歷史劇、悲劇、悲喜劇、傳奇劇。四大悲劇(哈姆雷特、奧賽羅、李爾王、馬克白)哈姆雷特是丹麥王子，為報父仇產生一連串的暴力流血，7 個主配角全部死亡。莎劇特色：a. 人物不黑白分明，自我支配行動(宗教文學所缺乏); b. 創造字彙-四千至二萬; c. 取材古今，皇帝到小民：詩韻體(貴族)及一般語體(凡人); d. 英國以外背景。1916 一戰德國舉辦紀念莎翁逝世 300 週年活動。

戲劇創作最重要的就是要寫出衝突，才能吸引觀眾。

●新古典主義(Neoclassicism; 17 至 19 世紀)喜劇為主對以後純文學無影響。

●**歌德**：《浮士德》是詩劇。浮士德歷經讀書、愛情、服務宮廷、美的追尋(海倫)、征服自然五階段。皆以悲劇收場。全劇思想性與藝術性，寫實與浪漫並存**席勒**：歌德終生摯友，Ode to Joy《歡樂頌》貝多芬第九合唱交響

●**易卜生**：挪威，莎翁之後「現代戲劇之父」。《人民公敵》