

行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

才子佳人小說與女性閱讀

Tsai-zi jia ren Novels and Feminist Reading

計畫編號：NSC -88-2411-H-002-028

執行期限：87年8月1日至88年10月31日

主持人：陳翠英

執行機構及單位名稱：台灣大學中國文學系

一、 中文摘要

本計畫研究成果特就才子佳人小說中「佳人」生命的超越性義涵作一剖析。

才子佳人小說中，多部作品均是才子佳人同遭阻礙，奔走流離之後方能達致圓滿結局，展現了人物生命的主動性與歷程之遷延流徙。雖然這些作品的內容有模式化的傾向，然而從文化的角度觀之，大量文本的流通毋寧也意味著時人普遍接受的集體意識。¹從才子外出游學或從容優雅的「游園」開始，才子佳人的邂逅即充滿了追求愛情的生命自覺，尋尋覓覓，洋溢著豐沛的行動力。例如因家中迭遇變故、小人播弄而外出行旅，最為曲折者當屬《飛花詠》的昌谷和端容姑，這對自幼締結婚約的夫妻幾度遭難、易名而離散，或舉家遷往塞外備受邊庭之苦；或遭小人嫉害毆打歹徒作亂，終致失散睽隔。「休嗟飄泊意，大聖也流東」(頁38)，才子正是懷具如此一番遠景抱負，遂能對著艱難前程勇敢奔赴。正如序文提及：「才子佳人不經一番磨折，何以知其才之慕色如？色眷才似漆？雖至百折千磨，而其才更勝，其情轉深……更饒輾轉反側之情態」。而在迭經患難的歷程中，佳人往往緣於理想婚姻的追求而使生活開展新的面向及場域，也賦具了更豐沛的生命能量。明清以來女性受教育的

機會增加，部份女性生活空間相對地有所拓展。姑且不論這些可能只佔少數的女性²終究必須回歸父權機制，甚至成全、鞏固宗族制度的作用亦牢不可撼，³然而女性生活的新面向，確實透過史料、文學作品而呈現出來。或是種種遊離閨房的行為活動，⁴或是有膽識的俠女出走，⁵形塑了傳統小說中女性的新形象。在上述類型之外，才子佳人小說中也展現屬於「佳人」多面的生活樣態。她們生活的舞台仍經常以花園為中心，往往彼處即是與才子邂逅定情的場所；然而故事總會進一步延伸到園外的世界，佳人的生活也就打開了另扇窗口，從原來凝滯封閉的世界跨出，帶著騷動的心靈去迎接外在紛繁雜多的世界。無論是佳人出走或出遊，才子佳人小說中的女性顯然呈現了異於以往的不同風姿。

《平山冷燕》中的冷絳雪，欲至京師以顯一己之名；《醒風流》的馮閨英亦改扮男裝入京投靠義父，亦「意欲成名」。這些閨閣中人，她們一掃傳統三從四德的羈

²吳燕娜編著，魏綸助編，《中國婦女與文學論文集》第一集，吳燕娜亦論及有才德的閨秀僅佔少數，見該書頁6。

³可參見熊賢關，〈花木蘭與黃崇嘏——徐渭的非女權主義的女英雄〉的相關討論，收入吳燕娜編著，同前註，頁79-114。

⁴參見高彥頤，〈空間與「家」——論明末清初婦女的生活空間〉，頁21-50。

⁵參見林保淳，〈中國古典小說中的「女俠」形象〉，頁43-88。

¹有關才子佳人小說之出版、流通情形，參見周建渝《才子佳人小說研究》頁73-94。

絆，為了實現自我也為了奔赴愛情夢想歷經生命的波折，雖然多數仍基於父母之命、媒妁之言而堅執貞節；然而在遭受小人或奸臣播弄時，既不甘於向惡勢力雌伏，又積極頑抗噩運，因此這些小說對這些佳人才女的描述，未必全然毫無獨立的意義，或一無描述女性的內心世界。⁶ 可以說彰顯了彼時才女的才識智慧，⁷ 才女形象多樣化也益形豐富。特別是「扮裝出遊」，賦具了性別越界以及跨越閨閣的雙重義涵。「女扮男裝」的形象及舉措自北朝民歌⁸ 至明清小說、戲曲、彈詞已多有相關描述，⁹ 而才子佳人小說則多篇反映相關主題。飄泊羈旅、佳人逢難可說是女性扮裝出遊的主要原因，也因此拓展了生活空間。例如《宛如約》的趙如子因思得佳婿，更名後男妝出遊；《情夢柝》中的若素為逃避舅父安排婚事，扮裝偕同家人潛往京城；再如《春柳鶯》中的畢臨鶯則為了逃避父禍而喬裝。扮裝意謂著生命動力的顯揚，這些佳人鼓其昂揚的腳步前行，為著一心嚮往的姻緣路鼓舞前進，既跨越了性別界限，也拓展了生命的場域。更有因抗拒禍害而避難出走，如《巧聯珠》是胡茜芸假扮閨生，與逃避皇帝選妃的方芳芸成親；而《麟兒報》則為避金夫而「倉皇歧路」（頁 72、74）女扮男裝。至於《女開科傳》中的另類佳人—妓女，她們的身份本來就有較大的流動空間，一旦出走，生命開展的面向更為廣遠。因麗卿花案舉動而「驚天駭地」（頁 118）；一番流徙，展開浪旅「跡類亡猿，於誰爰止」而一路淒淒，

（頁 91、94）；亦時見因行路艱難而慨嘆文人、才女多顛連；「三位才女豈樂行游」（頁 107）卻必須播遷流離出亡在外天涯海角，被迫出走，卻也為生命開展了新的面向，也益形彰顯佳人在生命的歷煉中所涵養的膽識與智慧。神話學家坎伯在《千面英雄》中曾提及「困難任務」的主題，其中的知名例子即賽姬尋找愛人邱比特的故事。¹⁰ 佳人的出走與坎伯所強調「角色全然倒轉」的顛覆性意義固然不盡相類，卻不失為提供我們觀照佳人生命義涵、瞭解其開創意義的一個參考面向。閨閣佳人的超越意義或許部份反應了作者理想人格的投射，也可說是男性文人對佳人的多重要求，成為女性的生命負擔，¹¹ 並且最終佳人仍紛紛回歸家庭，然而明清之際才女的實際存有，彰顯了女性生命的多重可能，毋寧仍有若干突破傳統「內囿性」¹² 宿命的義涵。

二、緣由與目的

筆者前一年度的計畫報告乃就才子佳人小說的寫作特質及美學風貌作一概述，此外也預擬了本年度計畫探討的主題，即嘗試從西方女性學者所論的「女英雄」特質剖析佳人的生命特質。有關佳人形象的相關議題學者已多所論述，¹³ 筆者乃在前一年度的研究基礎之上特就佳人形象的超越性、多元性加以探討，或可對前人的研究作一補充。

⁶ 黃蘊綠，頁 194、197。林保淳，同前註。

⁷ 林玉玲，頁 5-6。

⁸ 如 木蘭辭

⁹ 如《二刻拍案驚奇》卷十七 同窗友認假作真女 秀才移花接木

¹⁰ 《千面英雄》頁 100.101。

¹¹ 張淑麗，頁 406；林玉玲，頁 93；黃蘊綠，頁 44-45。

¹² 西蒙·波娃《第二性》第二卷 處境 頁 6。

¹³ 如學者的相關著作及研究生的學位論文，請參見所附文獻目錄。

三、結果與討論

筆者原擬之計畫內容除了探討佳人生命的主體性之外，尚涵括男性作家心靈世界之探討。前者在報告中作了初步的歸納；後者則因「香草美人」的託諭傳統源遠流長，自期力有未逮而暫未論述，日後當勉力持續探討，就儒教之「孤憤」傳統仔細爬梳，俾能對傳統邊緣文人的內在心靈、集體意識作更深入的瞭解。此外承蒙評審先生曾建議筆者從「讀者」的角度切入研究，這方面亦俟諸來日深入鑽研，庶幾能從文化研究的角度對才子佳人小說的發展脈絡、歷史定位作一客觀評價。

四、計畫成果自評

本報告乃在筆者前一年度的研究基礎之上作若干延伸性的論述，特重才子佳人小說所呈現的女性新意象。才子佳人小說在小說史上的定位其實甚難獲致高度評價，這方面殆為學者共識。惟邇來文化研究的角度提供若干新視域，因此文中嘗試援引西方理論以作比較，論述誠然未臻成熟，亦有待日後汲取更多的論述作深入學習。

五、參考文獻

(一)、才子佳人小說

1. 《玉嬌梨》
2. 《平山冷燕》
3. 《定情人》
4. 《飛花詠》
5. 《巧聯珠》
6. 《玉支璣》
7. 《女才子書》
8. 《兩交婚》
9. 《駐春園》

10. 《醒風流》
11. 《好逑傳》
12. 《春柳鶯》
13. 《女開科傳》
14. 《宛如約》

(二)、專論

1. 《才子佳人小說述林》 林辰編
瀋陽：春風文藝出版社 1985
2. 《明末清初小說述錄》 林辰
瀋陽：春風文藝出版社 1988
3. 《話本與才子佳人小說之研究》胡萬川
台北：大安出版社 1994.2
4. 《才子佳人小說研究》 周建渝
台北：文史哲出版社 1998.10
5. 《中國婦女與文學論文集》第一集
吳燕娜編著，魏綸助編
台北：稻香出版社 1999.5
6. 《第二性__女人》西蒙·波娃著，歐陽子等合譯 台北：晨鐘出版社 1973
7. 《千面英雄》 Joseph Campbell 著，朱侃如譯，台北：立緒文化 1997.7
8. “Beautiful, Talented, and Brave: Seventeenth-Century Chinese Scholar-Beauty Romances”
Richard C. Hessney,
Ph.D. dissertation, Columbia University 1979

(三)、期刊論文

1. 《明清小說論叢》、《明清小說研究》各輯
2. 千面女英雄—「克拉麗莎」中的神話架構 宋美華，《中外文學》第十四卷第十期，1986.3
3. 士之未達，其困何如—明末清初通俗小說中未達之秀才 胡萬川 收入《第一屆清代學術研討會：思想與文學論文集》中山大學(高雄) 1989

4. 嘉年華會與雌雄同體的交會 黃逸民，
收入《中外文學》18卷1期，1989.6
5. 「空間」與「家」——論明末清初婦女
的生活空間 高彥頤
《近代中國婦女史研究》(台北:中研院近
史所)第三期，1995.8
6. 逆讀明末清初才子佳人小說—從《玉
嬌梨》談起 張淑麗
收入鍾慧玲主編《女性主義與中國文學》
里仁 1997.4
7. 中國古典小說中的「女俠」形象
林保淳 《中國文哲研究集刊》第十一期，
1997.9

(四)、學位論文

- 1.《天花藏主人及其才子佳人小說之研
究》李進益
文化大學中文所碩士論文 1988.6
- 2.《明末清初才子佳人小說中的佳人形
象》 黃蘊綠
淡江大學中文所碩士論文 1997.5
- 3.《天花藏主人才子佳人小說的愛情婚
姻觀》 林玉玲
中山大學中文所碩士論文 1997.6