

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

***FEMALE CHARACTERS IN THE FICTION OF
ZHANG AILING AND LI BIHUA***

TAN MING SWEE

FBMK 2014 68

谨呈此论文摘要予马来西亚博特拉大学评议会
以符合文学硕士课程之要求

比较张爱玲和李碧华小说中的女性形象

陈明瑞 著

二〇一四年九月

主席：徐威雄讲师

学院：现代语文暨大众传播学院

张爱玲是现代文学史上非常重要的一位女作家，四十年代于上海爆红，擅长书写女性。她贴切地写出女性在社会和时代的压力下所遭遇的各种情况，向读者披露女性长久被历史忽视的心声。李碧华是香港女作家，八十年代开始备受瞩目，其小说曾多次改编开拍成电影。李碧华擅写奇情女子，在她的小说里，女子几乎都是风姿不凡的。

两位女作家虽然生于不同的时代，却有着微妙的联系。她们生活在历史痕迹相似的都市，她们的小说中出现过雷同的题材和女性角色，而且李碧华继承了张爱玲的传奇风格。本论文采用了比较文本的方法，选中的著作分别是张爱玲的《霸王别姬》，《红玫瑰与白玫瑰》，《色，戒》，李碧华的《霸王别姬》，《青蛇》和《满洲国妖艳——川岛芳子》，从中探讨张爱玲和李碧华小说的女性形象的异同。经历了几十年的时代冲击，她们的小说，分别展示了四十年代和近代，女性对自我认同和爱情、婚姻观念上的异同，以及女性与父权制度的关系上的变化。

Abstract of thesis presented to the Senate of University Putra Malaysia in fulfilment
of the requirement for degree of Master of Arts

**FEMALE CHARACTERS IN THE FICTION OF
ZHANG AILING AND LI BIHUA**

By

TAN MING SWEE

September 2014

Chair : Ser Wue Hiong, PhD

Faculty : Modern Languages and Communication

Zhang Ailing is an important writer in modern Chinese literature. She became famous in Shanghai during the forties because she wrote about women. She wrote about the different situations that could befall a woman due to the pressure of society and time period. Besides that, she also exposed the innermost feelings of a woman. Li Bihua is a female writer from Hong Kong. During the eighties, she started to get attention. Many of her works were adapted in films. Li Bihua liked to write about eccentric women. In her stories, most of the female characters had extraordinary grace.

Despite the fact that both women came from different eras, their works had many similarities. They both lived in heritage modern cities. Their novels show several similar themes and characters. Li Bihua even wrote in a manner that was similar to Zhang Ailing's unique style.

This thesis compares several of their works, mainly Zhang Ailing's "Farewell, My Concubine", "Red Rose, White Rose", "Lust, Caution", and Li Bihua's "Farewell My Concubine", "Green Snake" and "Flirtatious women", to highlight the similarities and differences between the two authors. Their works reflect the similarities and differences of a woman's opinions on self-identity, love, and marriage as well as a woman's standing in the patriarchy from different eras.

Abstrak tesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia sebagai memenuhi keperluan untuk ijazah Master of Arts

**PERWARTAKAN WANITA DALAM NOVEL
ZHANG AILING DAN LI BIHUA**

Oleh

TAN MING SWEE

September 2014

Pengerusi : Ser Wue Hiong, PhD

Fakulti : Bahasa Moden dan Komunikasi

Zhang Ailing merupakan seorang penulis yang amat penting dalam sejarah kesusasteraan Cina Moden. Nama beliau mula tersebar secara meluas di Shanghai pada tahun 1940-an. Karya beliau tertumpu pada golongan wanita dan menggambarkan secara mendalam tentang tekanan yang dihadapi oleh mereka akibat desakan sosial pada ketika itu serta menyuarakan isi hati golongan tersebut yang terabai ditelan zaman. Li Bihua pula berasal dari Hong Kong dan mula dikenali ramai sejak tahun 1980-an. Novel beliau pernah dijadikan sebagai filem. Penulis wanita ini amat mementingkan hak wanita dan novel beliau sering menampilkan gaya wanita yang luar biasa.

Walaupun dilahirkan pada zaman yang berbeza, namun pengalaman hidup di bandar yang terpengaruh kuat dengan penjajahan telah meninggalkan kesan kepada kedua-dua orang tokoh ini. Misalnya terdapat persamaan dari segi tema dan ciri-ciri perwatakan wanita dalam karya mereka. Malah, Li Bihua turut mewarisi keistimewaan gaya penulisan Zhang Ailing. Kajian ini menumpukan perbandingan antara ciri-ciri perwatakan wanita dalam novel Zhang Ailing dan Li Bihua dengan berpandukan beberapa buah karya mereka yang terpilih, iaitu “Selamat Tinggal, Gundikku” (Ba Wang Bie Ji), “Mawar Merah dan Mawar Putih” (Hong Mei Gui Yu Bai Mei Gui), “Nafsu dan Amaran” (Se Jie), “Ular Hijau” (Qing She) dan “Wanita Perwira Manchuria: Yoshiko Kawashima” (Man Zhou Guo Yao Yan: Chuan Dao Fang Zi). Dengan jurang sebanyak beberapa dekad, novel-novel mereka telah memperlihatkan persamaan dan juga perbezaan antara golongan wanita pada dua zaman tersebut dari segi konsep dan pemahaman terhadap diri sendiri, percintaan dan perkahwinan selain perubahan dari segi hubungan antara hak golongan wanita dengan sistem kuasa patriaki.

致谢

总觉得致谢词可以不用规范，可以随笔飞扬，所以我就不客气了。感谢就从老师们开始。万分谢谢指导论文的徐老师，邱老师，因为写出来总像创作式论文，所以不免让老师费心了。还有给我授过课的庄老师，林老师，郭老师，在过去的大学生涯里，谢谢老师们的用心教导。接下来是各位学长学姐，诸位曾经鼓励过、激励过、担心过我的朋友们，谢谢你们的加油打气。一直担心我的家人和亲戚们，你们辛苦了。现在可以放下心头大石了。然后我也祝贺我自己，终于不用再听你们叨念啦。

因为改论文真的很累，像中枪一样，所以我想用一首歌来表达我的心声。
心也倦了，泪也干了，这份论文终于完了，
曾经拥有天昏地暗，已不见你，暮暮与朝朝。
这份深情，永远别了，愿来生可以不再煎熬，
写份论文，写了四年才好，怎样面对以前，我不知道。
回忆过去，痛苦到想死忘不了，为何你还来拨弄我心跳，
答辩怎么难了，今夜的你应该明了，怨难了，心难了。

（原曲请参考蔡琴的《新不了情》。另外，我也很喜欢萧敬腾的版本。）

临交论文前夕，已经是2015年了。时间飞快，我都来不及倾国倾城就要往三十岁的夕阳奔去了。在读硕士的这几年，时代的脚步几乎是用轻功飘的，**running man** 红红火火，物价高涨薪水缩水，大马的飞机一年里面没了三架，韩风风靡万千，小米红米一分钟断货，骑马舞后没心没肺的小苹果荼毒洗脑，我们终于也在风风火火中迎来了盛产男神时代。秘密花园里的朱元，痴情孤独的四爷，可以挡煞辟邪的主君，来自星星的都教授，王子一般降临的金叹，帅气霸道的卫无忌，等了默笙七年的何以琛，守护锦绣不要命的左震，顶级厨师的男神刘一帆，科学男神魏坤琳，还有已经结婚的王力宏和周杰伦，将要结婚的（我猜的）叶剑锋，看到这里，如果你看得一头雾水，请不用担心，因为担心也已经没用。以上男神名单都是出自小说，歌坛，电视剧和电视节目，真要去认识一遍起码也得花上几百个小时。当然这些跟论文没有关系。写论文重要的是持之以恒，参考资料要谨慎，分析要精准，会用尽你的脑力心力血力耐力定力魅力。如果你才要开始写论文或已经写着论文；才开始念硕士，博士或已经念着，请你加油。家庭很重要，赚钱很重要，责任很重要，只是这一切也没有你自己来得重要。祝福你，通过这一关卡，可以重新认识自己，写论文写得很幸福。

温馨提醒，伤心的时候一定要听快歌。因为，“动次动次动次动次，伤心的人别听慢歌！”

陈明瑞

2015年2月10日

This thesis was submitted to the Senate of Universiti Putra Malaysia and has been accepted as fulfilment of the requirement of the degree of Master of Arts. The Members of the Supervisory Committee were as follows:

Ser Wue Hiong, Dr

Senior Lecturer

Faculty of Modern Languages and Communication

Universiti Putra Malaysia

(Chairman)

Khoo Kiak Wei, Dr

Senior Lecturer

Faculty of Modern Languages and Communication

Universiti Putra Malaysia

(Member)

BUJANG BIN KIM HUAT, PhD

Professor and Dean

School of Graduate Studies

Universiti Putra Malaysia

Date:

Declaration By Graduate Student

I hereby confirm that:

- this thesis is my original work;
- quotations, illustrations and citations have been duly referenced;
- this thesis has not been submitted previously or concurrently for any other degree at any other institutions;
- intellectual property from the thesis and copyright of thesis are fully-owned by Universiti Putra Malaysia, as according to the Universiti Putra Malaysia (Research) Rules 2012;
- written permission must be obtained from supervisor and the office of Deputy Vice-Chancellor (Research and Innovation) before thesis is published (in the form of written, printed or in electronic form) including books, journals, modules, proceedings, popular writings, seminar papers, manuscripts, posters, reports, lecture notes, learning modules or any other materials as stated in the Universiti Putra Malaysia (Research) Rules 2012;
- there is no plagiarism or data falsification/fabrication in the thesis, and scholarly integrity is upheld as according to the Universiti Putra Malaysia (Graduate Studies) Rules 2003 (Revision 2012-2013) and the Universiti Putra Malaysia (Research) Rules 2012. The thesis has undergone plagiarism detection software.

Signature: _____ Date: _____

Name and Matric No.: _____

Declaration By Members Of Supervisory Committee

This is to confirm that:

- the research conducted and the writing of this thesis was under our supervision;
- supervision responsibilities as stated in the Universiti Putra Malaysia (Graduate Studies) Rules 2003 (Revision 2012-2013) are adhered to.

Signature: _____
Name of
Chairman of
Supervisory
Committee: _____

Signature: _____
Name of
Member of
Supervisory
Committee: _____

Signature: _____
Name of
Chairman of
Supervisory
Committee: _____

Signature: _____
Name of
Member of
Supervisory
Committee: _____

目录

	页
摘要	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
致谢	iv
APPROVAL	v
DECLARATION	vii
章节	
1 绪论	1
1.1 前人研究	3
1.2 研究途径和章节分配	6
2 都市文化和都市文学	8
2.1 张爱玲与上海	10
2.2 李碧华与香港	11
2.3 都市与两位女作家	11
3 霸王别姬的缘起与延续	13
3.1 梅兰芳的《霸王别姬》	13
3.2 张爱玲的《霸王别姬》	14
3.3 李碧华的《霸王别姬》	16
3.4 虞姬：为自己而死；为自己而活	17
3.5 小结	19
4 红白玫瑰与青蛇白蛇的寓意比较	21
4.1 《青蛇》的缘起	22
4.2 转型的红玫瑰	23
4.3 变卦的白玫瑰	25
4.4 小结	27
5 色，戒与国家：美女特务的挣扎	28
5.1 王佳芝的身份抉择	29
5.2 川岛芳子的多重身份	31
5.3 小结	32
6 结语	34
6.1 女性从附属地位觉醒	34
6.2 女性的自主权	35
6.3 女性的困境	36
6.4 总结语	37
参考文献	38
学生资料	44

第一章

绪论

张爱玲研究《红楼梦》多年，终于在 1977 年出版了《红楼梦魇》。大概她自己并没有料到她的作品在以后也成了别人的梦魇。自从夏志清（2001）在《中国现代文学史》中专开一章节高度评价张爱玲（页 335-372），说她是中国现代最不可忽视的作家，中国现代文学界重新认识这位被淹没在革命历史中的天才作家。

在八十年代，关于张爱玲的作品，尤其是小说，从学术意义上来论述的研究风潮开始了。进入九十年代，越来越多人认识张爱玲，女性主义课题也日渐受到重视，于是张爱玲研究成了气候，演变成“张学”。

张爱玲的小说明显的有两个特点，一个是书写女人心理，另一个是反映都市文化。由于张爱玲出生于上海，又在贵族家庭中长大，对上海的上流社会从风貌到人物心态都非常熟悉。她在她的成长环境所看到的，听到的，经历过的经验酝酿成创作的题材，与她的写作才华融合。她是少有的清醒的女作家，清醒地意识到女性在父权社会之下双重边缘的遭遇，并将这些遭遇在小说中一一揭示。

在中国传统文学史中，女性书写是少有的创作现象，一般都是以男性角度来书写女性，而女作家书写女性更是少见。女性书写一直到五四运动才开始真正热烈起来。冉小平曾经这样分析过：

在中国文学史上，女性书写作为一种创作形态是在五四新文化运动中实现的。乘着五四新文化的个性解放狂飙，一批率先觉醒的文学女性与先进的男性一道向封建世界叫板，发出了急迫的呐喊。在同一的启蒙与救亡的历史使命中与男性文学比肩偕行，并努力寻找属于女性的视角、叙事方式和女性话语，从而标示着中国现代文学的‘女性书写’。（冉小平，2003）

五四新文化运动时期，追求个体解放，因此女性书写的作品也多了起来。女作家们的女性书写作品是现代文学史一个亮点，优秀的女作家和作品使现代文学界有比以往更丰厚的收获，可说是突破了传统文学的局限。

张爱玲书写女性有着自己的一套风格，她在揭示父权社会如何打压女性同时也不留情地描写女性的阴暗面。这在当时是相当独树一帜的。与上海一样属于繁华都市的香港，在数十年后也孕育了一位颇有风格，擅于女性书写，也引起关注的女作家——李碧华。李碧华善于写女人，不客气地调侃父权社会之余，也不刻意美化女性形象，传统女性形象有时候是被刮得体无完肤，显露真面目。“李碧华用一个个从历史烟云中挖掘出来的、带着传奇甚至是寓言色彩的故事表达自己对父权制的社会秩序与价值体系的漠视和背叛，同时也对女性固有的缺陷进行反思与批判。”（刘登翰，1999，页 500）李碧华站在一个客观的角度，对社会和女性都有着新的期盼。

张爱玲是现代文学史中名声相当高的女作家，在左翼文学横流的时代，她却撰写自己的心情散文还有乱世中的男女相遇的爱情小说。她既世俗又对世俗有着冷眼观看的心态，于是她笔下的男男女女一个个都是反映着在世俗凡尘中那些寻求解脱却不得不沦陷的，带点理想的凡人。而往往，这些凡人遭遇却是最容易牵引起大众共鸣。张爱玲以她的丰富的文化底蕴加上她的写作才华，写下《霸王别姬》、《倾城之恋》、《金锁记》、《白玫瑰与红玫瑰》、《半生缘》等等小说，留给现代文学史一道惊艳的丽虹。而无独有偶，在几十年以后，香港出现的一位女作家，李碧华同样也惊艳了现代文学界。她的文笔诡丽，比张爱玲多了一份幽默乐观，即使在世俗中追逐也不忘自娱娱人。李碧华追求雅俗共享，除了写小说也把小说改编成电影。《胭脂扣》、《生死桥》、《青蛇》、《霸王别姬》等等都是曾经改编成电影的小说作品。张爱玲让人惊艳是因为其小说悲凉中带凄艳；李碧华让人惊艳是因为其小说诡艳中带悲哀。

尹喜荣（2008）在《李碧华与张爱玲刍议》里提到：“同是擅写绮情的女作家，同是大俗与大雅的绝妙组合，我认为李碧华与张爱玲有一定的可比之处。”

（页 12）张爱玲和李碧华，她们的家庭背景，居住的城市，影响了她们在作品里的表现。从观察她们笔下的女性，如何看待爱情家庭婚姻，就可发现作家的成长背景有联系。她们同是大家庭出世，张爱玲童年家庭阴影和李碧华健全童年生活，使她们在作品里各有各的发挥。她们的小说多数是女性书写为主，在爱情观、宿命观和对欲望的看法有相似的主题。本论文以她们的小说为研究文本，依据以上三个主题挑选出表征鲜明的女性角色，并把这些女性形象进行比较。

同为女作家，她们以女性角度出发，书写男性角色和女性角色有着某种相似的主题。一方面，高调入破女人自甘束缚的心理；另一方面也嘲讽男人自我优越感，揭露他们懦弱无能的一面。她们笔下刻画的女人和男人，即使跨越时代和空间，仍然没有逃出宿命的枷锁。这是她们的小说中经常会出现的其中一个迷思——反抗命运却似乎逃不过宿命。没有逃出的宿命的女人，在张爱玲和李碧华的笔下却是有不同的结局。陈敏（2008）在《绣屏上的白鸟与蝴蝶标本——简析张爱玲、李碧华小说之不同》写道：“同是抒写悲剧性的女性人物，张爱玲笔下女性的结局多是孤苦无依地‘活’着，而李碧华则让女人们为爱而死。”（页 50）她们面对宿命有不同的态度因此结局也不一样了。

鹿小药在《艳异——谈张爱玲和李碧华》曾经这么评到：

张爱玲笔下的女子选择了顺从，都在为结婚而活。当然它们结婚是为了那点看得见的幸福——金钱、地位、名利，它们要为自己的后半生着想。张爱玲的文学成就在于她细腻地描绘上海租界弄堂女子的新旧交融的思想——它们优柔、素雅，它们冶艳、欧化。于是便上演一幕幕悲哀的婚姻故事……李碧华笔下的女子都在反抗，都在为爱情而活。青蛇的泼辣，如红萼的执着，朱莉莉的放任，潘金莲的呐喊。这些女子都尽了它们的力气。尽管这些女子的命运是悲惨的，它们却在爱情中逐渐地觉醒。她的作品中那看似不寻常的情景下，所流露出的是人性中最为自然的本源。（2006）

这里指出，其实从张爱玲到李碧华，她们笔下的女性有了一些差异。她们虽然是同样书写女性，同样是都市文化，但时代冲击及都市发展使两人的作品隔空对话产生新的火花。

因此，这饶有趣味的火花成为本文的研究课题——从张爱玲到李碧华，中国现当代小说中女性形象的比较与变异。

1.1 前人研究

肖进（2009）编著《旧闻新知张爱玲》，他把张爱玲的研究综述做得很详尽，从1944年到90年代，很有条理把重要的作者和评论做了整理并评述，编进第二辑。他的书可分为三辑，第一辑：40年代上海小报中的张爱玲；第二辑：60年来张爱玲研究论证综述；第三辑：张爱玲年谱简编。

最早评论张爱玲小说的是傅雷。1944年，迅雨（真名：傅雷）发表了《论张爱玲的小说》。傅雷对《金锁记》赞赏不已，评《倾城之恋》勾勒得不够深刻，批《连环套》的内容贫乏，没有中心思想，以致于张爱玲最擅长的心理刻画竟然没有表现出来。《金锁记》里的曹七巧，张爱玲的确成功的刻画了病态妇女的形象，但是在《倾城之恋》和《连环套》，张爱玲没有把重心只放在刻画某个人的心理和形象，而是将人物形象和故事流程等方面均匀地塑造和描写，也许这样的落差使傅雷错过了《倾城之恋》和《连环套》中精彩的成分。

夏志清（1961）的著作《中国现代文学史》，第十五章节专门评论张爱玲及她的文学成就。夏志清挖掘了被埋没声音的作品，也让世人惊艳于这位天才女作家的写作才能。1973年，水晶的《张爱玲小说的艺术》精彩地分析了张爱玲小说中的人物心理；解说张爱玲运用意象的技巧，影响不少那以后研究张爱玲小说的学者研究。

林柏燕（1980）与夏志清和水晶持相反的观点，发表论文《从张爱玲的小说看作家地位的论定》。林柏燕认为俩人过度吹捧张爱玲，说张爱玲是五四最优秀的作家未免太早。他认为应该留待时间来证实作家的地位。

王拓认为研究者忽略了张爱玲的小说里的缺陷，发表了《从另一个角度谈张爱玲的小说》。他批评张爱玲所书写的世界与现实无法连接，书写的内容未能代表那个时代。张爱玲书写的是人性的黑暗面，若以文章必须反映时代和大众，张的作品是失败的。

唐文标（1976）的《张爱玲的杂碎》以文以载道的文学观点出发，批判张爱玲的作品，尤其是《连环套》。张爱玲对赞扬人性光明的一面是没有兴趣的，所以唐文标把这套标准来评张的作品，那么注定失望了。朱西宁（1976）在《先觉者、后觉者、不觉者——读〈张爱玲杂碎〉》反驳唐文标的论点，指唐文标是时代的不知者，不知道张爱玲作品承载的思想。庄宜文在“发现张爱玲的唐

文标的座谈会”说朱西宁，“他是把胡兰成跟张爱玲都神话了的作家”¹，难免会党同伐异，在批驳唐文标有点过度了。

八十年代以后，针对小说结构和语言方面而评论的有饶芃子、黄仲文（1987）的〈张爱玲小说艺术论〉。这时候的研究风气围绕在小说手法，心理分析，意象之类的研究。宋家宏从张爱玲个人气质分析她的精神和作品的联系，发表论文〈一级一级走进没有光的所在〉和〈张爱玲的“失落者”心态及其创作〉。张国祯（1987）的〈张爱玲启悟小说的人性深层隐秘与人生观照评“茉莉香片”与“沉香屑：第二炉香”〉，比较深入地探讨张小说中的人性内涵。温儒敏（2000）说“这批论文的发表标示着张爱玲研究的学术份量逐步加重。”

九十年代以后，张爱玲热逐渐升温，许多大学的讲师教授，大学生纷纷都加入张爱玲研究热，关于张爱玲的论文也越来越多。他们挖掘张爱玲小说中各种可做研究的对象，从意象，心理描写到女性主义等，都有相关的论文。那时候一批张爱玲的传记相继出炉，肖进（2009）认为“这些传记大多带有商业炒作的痕迹，但在另一个方面也说明这时的张爱玲影响之大。”肖进继续提到，学界也在争论着张爱玲在文学史上的价值，反而没有深入作品，“学界也出现一些不同的声音。这些声音的焦点大都涉及张爱玲的政治文化地位，较少深入到张爱玲作品的内在艺术性上。”肖进整理的综述就到 90 年代，从他的综述中发现，张爱玲研究随着时代的变迁也越来越多元化，涉及的范围越来越广。

随着精神分析学的潮流，以精神分析理论为研究视角的论文使张爱玲研究多了一项新的研究范围。据《八十年代以来国内精神分析理论下的张爱玲研究评述》，从 1980 到 2010 年间，共有 45 篇精神分析和张爱玲研究有关的论文，主要是作家创作论和作品研究。²此外，另有学者整理了有关张爱玲及受张爱玲影响的作家脉络。王德威梳理整合张爱玲创作特色，结合当代小说家的创作，勾勒以张爱玲为首的作家谱系图。（肖进，2009）

林辛谦（2000）以女性主体论述为基础，综合心理分析，身体诗学，政治文化批判和国族论述张爱玲及作品，发表并出版《历史、女性与性别政治》，另，又以“闺阁政治论述”写了《张爱玲论述女性主体与去势模拟书写》；肖进（2009）整理搜索资料出版的《旧闻新知张爱玲》，总结了各个时代对张的作品各种研究与评论。周芬伶（2003）在《艳异——张爱玲与中国文学》里指张的作品共有的场景歌情调——艳异，既有华丽的外在，又有可能双重阅读的内涵。这些都是“张学”中比较重要的论文。

关于李碧华的作品研究多数是大学研究生的论文。大部分的论文都涉及李碧华作品改编的电影。唐丽芳（2004）的博士论文《香港城市精神观照下的景致》探讨香港城市精神与其小说和电影改编如何相得益彰也肯定了其文学意义。张

¹资料摘自由负责任上载到网上的一份座谈会记录文档。清华大学图书馆：

http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/tangwenbiao/forumrecord3.pdf。（阅览于 2012 年 11 月 12 日）

²这份资料来自一篇论文〈八十年代以来国内精神分析理论下的张爱玲研究评述〉。由于在知网无法下载，改在这个网址截取资料：<http://www.wendangxiazai.com/d-389923898.html>。（阅览于 2014 年 2 月 10 日）

晓阳(2012)的《李碧华小说的性别色彩与影视化特征》将小说里的女性主义色彩和影视元素综合起来,总结出李碧华文学的独特点。杨丹(2009)的《跨越时空的都市文学映像》将张爱玲和李碧华的小说和电影个别地讨论,解析都市、文学和电影相互地影响令她们的文学魅力更恒久存在。

其他有关李碧华和都市文化的研究则有王文静(2007)《追寻中的香港式想象》和龚馨雅(2008)的《香港都市文化景致下的浪漫传奇》。王文静提出在作品中民族、城市和人性意识形态的矛盾统一性。龚馨雅着重于李碧华的创作独特性和都市赋予文学的意义。

李志艳(2009)的《奇情的冲击——李碧华言情小说的女性主义解读》,严英秀(2007)《宿命与反抗:对李碧华小说的女性主义解读》都以李碧华的小说为研究对象,尝试解读李碧华所表现的女性主义观。

多数论文以研究李碧华小说为研究主题,如严虹(2007)的《颠覆与重构——评李碧华小说《青蛇》》,卢芸(2009)的《李碧华小说研究综述(2000—2009)》,刘瑛(2004)的《爱恨痴缠的前世今生——论李碧华小说中的宿命观》和陈晓辉(2002)的《正典的命运——试论李碧华小说改写传统的方式》,贾颖妮(2005)的《新女性主义的高扬——评李碧华言情小说》等,可见李碧华小说有丰富的元素供人们继续挖掘与探讨。

在女性书写的研究方面,不限于只是讨论张爱玲或李碧华作品的论文,有冉小平(2003)《从书写身体到身体书写——二十世纪90年代新生代女作家创作漫论》,刘艳琳(2010)《20世纪中国文学女性生命体验的性别书写》,王红旗(2009)《回眸与反思:中国女性文学六十年(1949—2009)》,张晴(2010)的《都市文化背景下的都市女性形象》,陈冲(2011)《20世纪90年代女性主义文学中的都市女性形象研究》,赵欣(2010)的《上海都市文化与上海女作家写作》。这些论文注重于挖掘女性作家的小说的文学意义,对于研究张和李的小说有莫大的帮助。

另外,有一些论文、文献是可以作为参考、间接佐证的资料,包括李翎钰的《文学女性和女性文学》,张子静《我的姐姐张爱玲》,胡兰成(2003)《今生今世》,刘绍铭、梁秉钧、许子东编《再读张爱玲》,刘再复《张爱玲的小说与夏志清的《中国现代小说史》》,陈秋雯(2004)的《张爱玲小说在台湾的接受现象》,王艳芳(2011)的《另一个“娜拉”?——论张爱玲小说中的“问题少女”》,杨松柠(2007)的《以传奇书写现实——李碧华及其创作解读》,王德威(2004)的《落地的麦子不死(张爱玲与张派传人)》等等。

将两人做比较的论文,最早的有鹿小药的《艳异——谈张爱玲和李碧华》。但是篇幅略短,没有深入的讨论。之后有尹喜荣着写的《张爱玲与李碧华刍议》,浅析了两位作家一些文学特点上的相似。尹喜荣(2008)在《张爱玲与李碧华刍议》提到“同是擅写绮情的女作家,同是大俗与大雅的绝妙组合,我认为李碧华与张爱玲有一定的可比之处。”(页12)篇幅虽然简短,却点出了两人在创作上的共同点。确实,如果不是雅俗共赏,怎么会同时又有学者研究讨论,又有导演将小说翻拍成电影和电视剧呢?鹿小药(2006)说:“上海成全了张

爱玲，香港养育了李碧华。两个出生于不同时代、不同背景下的女作家之所以经常被拿在一起说事做比较，原因之一是她们文字的瑰丽华美，文思诡异多端。”张爱玲的小说经常出各种出人意表的情节，李碧华则喜欢重写历史故事，颠覆传统。陈敏（2008）在〈绣屏上的白鸟与蝴蝶标本——简析张爱玲、李碧华小说之不同〉总结张李的不同之处：两人的作品呈现出相异的女性意识和宗教意识。张爱玲写的是悲凉的人生，李碧华则是充满斗志地对抗悲凉的人生。张爱玲小说透出带有佛教色彩的虚空气息，李碧华却是相信轮回宿命。冯晓艳（2007）的博士论文《跨越时空的文学唱和》则因为地区文学的关系把李碧华和张爱玲联系起来作比较，她认为张爱玲和李碧华明小说呈现的共同点就是拥有都市文化和“雅俗共赏”的文学特点。

以上的论文在分析张李小说的共同点和不同点，都是以都市文化和文学特点的角度切入，反而以女性形象角度来谈只是蜻蜓点水，比较女性形象的尚不够充分。本论文除了扣紧都市文化与都市文学的脉络，也将补充关于张李小说中的女性形象这部分的讨论，从而探发她们在中国女性书写文学上的意义。

1.2 研究途径及章节分配

本文选用的文本是张爱玲熟为人知的作品。其中有中篇小说短篇小说《霸王别姬》、《红玫瑰与白玫瑰》和《色·戒》。李碧华的小说，则选了《霸王别姬》、《青蛇》和《满洲国妖艳——川岛芳子》。经过细读之后，发现这些小说皆有可以相应的角色，将两方塑造的女性形象分类作比较可得到有趣的结果。虞姬本是对项羽从一而终的名女人，张爱玲改写了，虞姬在最后抛弃了项羽。李碧华更绝，直接把“虞姬”这个角色交给一个旦角，让他来演绎现代版本的“虞姬”。张爱玲把父权制分化出的两类女性角色，分别以红玫瑰和白玫瑰来做比喻，颠覆她们的角色，让男主角措手不及。《青蛇》中的白素贞和青青，分别跟红玫瑰和白玫瑰相对应的女性角色，李碧华添笔加入了女性对爱情、婚姻的观点，塑造出成了升级版的红白玫瑰。这样小说在既定的故事架构上，延伸出另一个版本。在青蛇全知的视角中，除了颠覆了女性角色之外，还以同样的手法分化男性，使故事远比原著更错综复杂。张爱玲改编自历史事件，以女特务为主角的小说《色·戒》；李碧华以日本特务川岛芳子真实的历史人物为小说《满洲国妖艳——川岛芳子》，两篇小说的女特务都是政治的牺牲品，所以有可比性。女特务成为政治牺牲品的命运是成定局了，她们的遭遇投射出来的是女性在国家（象征父权）压迫下，如何挣扎奋斗，最后为了自己违背了国家指派给她们的任务，因而背上了汉奸的罪名。

本论文比较小说中的女性形象，梳理女性形象异同，从女性书写角度出发探讨女性形象在时代冲击后的变异。在第一章绪论中介绍张爱玲和李碧华简单的背景，整理出前人研究，了解学术界至今为止对两人的作品作过的研究。

接下来的第二章节将有张爱玲和李碧华成长背景和人生履历的介绍，也有上海和香港的地方历史和两个城市的比较。第三章以张爱玲的短篇小说〈霸王别姬〉和李碧华长篇小说《霸王别姬》为研究文本，看两人重写后的虞姬，灌注了新的生命和使命，如何再演绎虞姬这个原本在《史记》记载上只有一笔提过的女子，最后走向自刎的结局。两篇小说的篇幅悬殊，不仅如此，两篇小说中的虞

姬性别也不同，但是虞姬这个女性形象，无论在生理上是一个女人亦或是一个男人，在心理和行动上对霸王依恋始终不变。这也许是因为虞姬本来的宿命，但是往深层看，虞姬作为的女性形象已经经过一个蜕变状态，致使不管是男子或是女子，只要身份是“虞姬”，“她”们最终还是离开了霸王。虞姬不再是一个美丽的配角，而是主角，在小说中散发自己的光芒。第四章比较的文本是《红玫瑰与白玫瑰》和《青蛇》，以小说中互相对应的女性的遭遇来理解爱情观的异同。第四章探讨的是父权社会下塑造的两位典型的女性形象：贤妻和情妇，温驯与热烈，这样的对立形象。本来可以清楚地将女人分门别类，却因为作者的特别加工，使这些女人的类别进入了灰色地带，本来应该三从四德的成了风流少妇；本来身心不专一的倒成了对爱情忠贞的女子。

第五章比较的文本有《色·戒》和《满洲国妖艳——川岛芳子》，这两篇小说都是以女特务为主角。描写特务的小说虽然不少，但是说到书写女特务为了自身的欲望背叛国家的，似乎是少之又少。追求爱情、物质和权力的女子比起为国牺牲自我的女子形象更有张力。第六章为结论，综合第三章到第五章的重点，总结四十年代和当代的女性形象之异同。

参考文献

张爱玲著作:

小说

- 张爱玲（1992）。〈霸王别姬〉。《张爱玲文集》。中国：安徽文艺出版社。
- （2011）。《红玫瑰与白玫瑰——短篇小说集二》。台北：皇冠文化出版有限公司。
- （2011）。《色，戒》。台北：皇冠文化出版有限公司。

李碧华著作:

小说

- 李碧华（1990）。《满洲国妖艳——川岛芳子》。香港：大地图书出版社。
- （2010）。《霸王别姬》。香港：天地图书出版社。
- （2011）。《青蛇》。香港：天地图书出版社。

评论专著

- 蔡晓飞（2011）。〈浅析张爱玲笔下女性形象的情爱观〉。《赤峰学院学报（科学教育版）》，2011年8月第3卷第8期，页52-57。
- 曹典（2012）。〈性别书写与身份认同——以20世纪40年代间谍题材流行文本《野玫瑰》、《风萧萧》为例〉。《励耘学刊（文学卷）》，2012年02期，页141-158。
- 陈莲洁（2011）。〈革命和伦理双重压迫下的佯鬼——小说《色戒》再解读〉。《潍坊教育学院学报》，2011年1月第24卷第1期，页56-59。
- 陈敏（2008）。〈绣屏上的白鸟与蝴蝶标本——简析张爱玲、李碧华小说之不同〉。《温州大学学报》（社会科学版），2008年9月第21卷第5期，页50-54。
- 陈晓辉（2002）。〈正典的命运——试论李碧华小说改写传统的方式〉。《江西社会科学》，2002年第2期，页35-138。
- 陈宇（2009）。〈《色戒》缘起——张爱玲的生命历程对创作的影响〉。《电影文学》，2009年第05期，页114-115。

- 方胜、邵泽明（2009）。〈张爱玲小说《色戒》的叙事特点评析〉。《电影文学》，2009年第05期，页89-90。
- 郭继宁、郑丽丽（2008）。〈霸王别姬还是姬别霸王——张爱玲笔下的“男性形象”透析〉。《黔南民族师范学院学报》，2008年第5期，页14-16转40。
- 郭志刚、孙中田（1999）。《中国现代文学史上册、下册》。北京：高等教育出版社。
- 胡兰成（2003）。《今生今世》。中国社会科学出版社。
- 黄静（2008）。〈徘徊在雅俗之间——香港作家李碧华小说论〉。《华文文学》，2008年第6期，总地89期，页65-70。
- 黄蜜（2006）。〈海派小说雅俗互动态势的背景与成因〉。《安阳师范学院学报》，2006年第6期，页83-85。
- 贾颖妮（2005）。〈新女性主义的高扬——评李碧华言情小说〉。《世界华文文学论坛》，2005年第1期，页64-67。
- 居宝亮，仁强（2008）。〈香港才女李碧华的“懒婆”婚姻〉。《伴侣（A版）》，2008年第一期，页数不详。
- 李欧梵（2002）。《上海摩登——一种都市文化在中国 1930-1945》。北京大学出版社。
- 李志艳（2009）。〈奇情的冲击——李碧华言情小说的女性主义解读〉。《作家杂志》，2009年第2期，页10。
- 梁秉钧（2002）。〈张爱玲与香港〉。《再读张爱玲》。牛津大学出版社。
- 林柏燕（1980）。〈从张爱玲的小说看作家地位的论定〉。《文学探索》，页103-108。
- 林幸谦（2000a）。《历史、女性与性别政治》。台北：麦田出版社。
- （2000b）。《张爱玲论述女性主体与去势模拟书写》。台北：麦田出版社。
- 刘登翰主编（1999）。《香港文学史》。北京：人民文学出版社。
- 刘绍铭、梁秉钧、许子东编（2000）。《再读张爱玲》。香港：牛津大学出版社。
- 刘文菊（2013）。〈现代文学史上的三个“抗日女谍”——贞贞、王佳芝、小臭子〉。《中国文学研究》，2013年第3期，页85-88。
- 刘彦君（1996）。《梅兰芳传》。河北教育出版社。

- 刘璞（2004）。〈爱恨痴缠的前世今生——论李碧华小说中的宿命观〉。《当代文坛》，2004年第03期，页105-107。
- 刘再复（2002）。〈张爱玲的小说与夏志清的《中国现代小说史》〉。《视界》，2002年总第七期，页数不详。
- 卢海霞（2007）。〈浅析张爱玲的《霸王故事》〉。《科技信息》，2007年第11期，页248。
- 鲁红霞（2007）。〈文本重构与性别叙事——从“霸王别姬”故事的演变看虞姬的身份建构〉。《孝感学院学报》，2007年9月第27卷第5期，页24-28。
- 卢芸（2009）。〈李碧华小说研究综述(2000—2009)〉。《湖北经济学院学报(人文社会科学版)》，2009年第10期，页99-102。
- 吕冰心（2004）。〈饶有新意的重写——我看李碧华的《青蛇》〉。《开封大学学报》，2004年6月第18卷第2期，页43-46。
- 饶芃子、黄仲文（1987）。〈张爱玲小说艺术论〉。《暨南大学学报》，1987年第4期，页数不详。
- 任佑卿（2007）。〈一个娜拉的自杀：上海租界的民族叙事与张爱玲的《霸王别姬》〉。《张爱玲：文学·电影·舞台》（林幸谦编）。牛津大学出版社，页322-343。
- 水晶（1978）。《张爱玲的小说艺术》。台北：大地出版社。
- 宋家宏（1988）。〈张爱玲的“失落者”心态及创作〉。《张爱玲研究资料》。海峡文艺出版社，页231-245。
- 唐文标（1976）。《张爱玲的杂粹》。台北：联经出版事业公司。
- 田冰凌（2005）。〈女性的现实命运和理想人格——《红玫瑰与白玫瑰》和《青蛇》之启示〉。《铜陵学院学报》，2005年，第4期，页86-88。
- 王德威（2004）。《落地的麦子不死（张爱玲与张派传人）》。中国：山东画报出版社。
- 王红旗（2009）。〈回眸与反思：中国女性文学六十年(1949-2009)〉。《中华女子学院学报》，2009年第5期，页21-26。
- 王宏志、李小良、陈清侨（1997）。〈边缘写入中心〉。《否想香港—歷史·文化·未來》。台北：麦田出版社。
- 王艳芳（2011）。〈另一个“娜拉”？——论张爱玲小说中的“问题少女”〉。《华文大学》，2011年第5期，页101-107。
- 吴苏阳（2008）。〈海派小说与都市化〉。《时代文学(下半月)》，2008年12期，页151-152。

- 夏志清著、刘绍铭译（2001）。《中国现代文学史》。香港：中文大学出版社。
- 迅雨（1944）。〈论张爱玲的小说〉。《万象》1944年5月，第三年第11期
页数不详。
- 颜纯钧（2002）。〈香港女作家的天地姻缘〉。《再读张爱玲》。牛津大学出版社，页298-302。
- 严虹（2008）。〈颠覆与重构——评李碧华小说《青蛇》〉。《文学语言学研
究》，2008年一月号下旬刊，页32-34。
- 严家炎（2008）。《中国现代小说流派史（增订本）》。长江文艺出版社。
- 严英秀（2007）。〈宿命与反抗：对李碧华小说的女性主义解读〉。《甘肃联
合大学学报（社会科学版）》，2007年9月第23卷第5期，页59-62。
- 杨洁（2008）。〈《霸王别姬》：一个酷儿的阅读起点〉。《电影评介》，
2008年第02期，页31-33。
- 杨璇（2013）。〈寻找女性主义的声音——解读《色戒》中王佳芝形象〉。
《凯里学院学报》，2013年8月第31卷第4期，页119-121。
- 杨玉昆（2012）。〈从王府格格到日伪汉奸——川岛芳子其人其事〉。《北京
档案》，2012年第07期，页52-55。
- 姚胜祥（2007）。〈轰动在60年前的“美女特工”锄奸行动〉。《党史纵
横》，2007年第11期，页24-27。
- 尹喜荣（2008）。〈李碧华与张爱玲刍议〉。《时代文学（下半月）》，2008
年第5期，页12。
- 张爱玲著、张子善编（2002）。〈必也正名乎〉。《流言》。浙江文艺出版社，
2002年6月第2次印刷。
- 张国祯（1987）。〈张爱玲启悟小说的人性深层隐秘与人性观照——评“茉莉
香片”与“沉香屑：第二炉香”〉。《海峡》，1987年1期，页数不详。
- 张钧（2012）。〈上海：华美的但悲哀的城〉。《张爱玲十五讲》。北京：文
化艺术出版社，2012年1月，页221-241。
- 张子静、季季著（2005）。《我的姐姐张爱玲》。台北：INK印刻出版公司。
- 赵坤（2009）。〈香港小说中的城市想象和想象中香港城市〉。《华文文学》，
2009年总第90期，页30-31。
- 郑渺渺（2006）。〈率性的叛逆与另类的光彩——论李碧华笔下的女性形象〉。
《世界华文文学论坛》，2006年第02期，页33-37。
- 周芬伶（2003）。《艳异：张爱玲与中国文学》。北京：中国华侨出版社。

朱西宁（1976）。〈先觉者。后觉者。不觉者谈——“张爱玲杂碎”〉。《书目书评》，第42期10月，页数不详。

庄若江（2009）。〈商业化语境下对传统“言情”范式的解构——试比较李碧华、池莉的情爱小说〉。《华文文学》双月刊，2009年第90期，页34-39。

学位论文

陈冲（2011）。《20世纪90年代女性主义文学中的都市女性形象研究》。硕士学位论文。湖南科技大学。

陈秋雯（2004）。《张爱玲小说在台湾的接受现象》。硕士学位论文。中山大学。

冯晓艳（2007）。《跨越时空的文学唱和》。博士论文。山东大学。

龚馨雅（2008）。《香港都市文化景致下的浪漫传奇》。硕士学位论文。华侨大学。

贾颖妮（2005）。《边缘叙事》。硕士学位论文，暨南大学。

聂焱（2006）。《李碧华小说中的女性形象和历史家国意识》。硕士学位论文。华中科技大学。

刘艳林（2010）。《20世纪中国文学女性生命体验的性别书写》。博士论文。湖南师范大学。

唐丽芳（2004）。《香港城市精神观照下的景致》。博士论文。复旦大学。

王文静（2007）。《追寻中的香港式想象》。硕士学位论文。吉林大学。

杨丹（2009）。《跨越时空的都市文学映像》。硕士学位论文。东北师范大学。

杨松柠（2007）。《以传奇书写现实——李碧华及其创作解读》。硕士学位论文。吉林大学。

张晴（2010）。《都市文化背景下的都市女性形象——池莉、王安忆的都市小说比较》。硕士学位论文。宁波大学。

张晓阳（2012）。《李碧华小说的性别色彩与影视化特征》。硕士学位论文。山东师范大学。

赵欣（2010）。《上海都市文化与上海女作家写作》。博士论文。上海师范大学。

网站的资料:

鹿小药（2006）。〈艳异——谈张爱玲与李碧华〉。《新世纪青年》。见 <http://xsjqn.lib.whu.edu.cn/no2/zt/06.html>。（阅览于2012年11月11日）

冉小平（2003）。〈从书写身体到身体书写——二十世纪 90 年代新生代女作家创作漫论〉。《二十一世纪》。2003 年六月号，总第 15 期。见网络版：<http://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/supplem/essay/0303055g.htm>。（阅览于 2012 年 11 月 11 日）

上海市地方志办公室。《上海租界志总述》。见 <http://www.shtong.gov.cn/node2/node2245/node63852/node63855/index.html>。（阅览于 2013 年 3 月 18 日）

温儒敏（2000）。〈近 20 年来张爱玲在大陆的“接受史”〉。见 <http://www.jerichorose.com/Article/2010/16403.html>。（阅览于 2012 年 11 月 11 日）

肖进（2009）。〈第二辑 60 年来张爱玲研究论证综述〉。《旧闻新知张爱玲》。华东师范大学出版社。见网络版：<http://read.wakbook.com/1x0000000002/109090x10237/>。（阅览于 2012 年 11 月 12 日）

庄宜文（2012）。〈发现张爱玲的唐文标的座谈会〉。见 http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/tangwenbiao/forumrecord3.pdf。（阅览于 2012 年 11 月 12 日）

〈八十年代以来国内精神分析理论下的张爱玲研究评述〉。见 <http://www.wendangxiazai.com/d-389923898.html>。

（阅览于 2014 年 2 月 10 日）