

110 年冬季閱讀講座

愛情的模樣 – 談情說愛讀西洋文學

洪苑吟 國家圖書館知識服務組編輯

一、前言

為提升閱讀風氣，國家圖書館（以下簡稱本館）自民國 101 年起，持續辦理四季閱讀講座，110 年冬季與國際知名半導體廠商 – 科林研發合作辦理閱讀推廣系列講座，以「愛情的模樣 – 談情說愛讀西洋文學」為主題，邀請西洋文學領域學者介紹文學作品中的愛情，講座主題包含女性視角中的愛與幸福、當代文學的愛情觀、寫實主義文學中的愛情、跨越性別的同志之愛、情色文學裡的人性及道德及鍍金時代的生活與愛情，俾能吸引一般民眾及有興趣之專業人士參加。

二、活動紀要

110 年冬季閱讀系列講座自 11 月 6 日至 111 年 1 月 22 日規劃辦理 6 場講座，利用週六下午 2 時至 4 時 30 分於本館藝文中心 3 樓國際會議廳或地下 1 樓多功能展演廳舉行，活動簡述如下：

(一) 110 年 11 月 6 日由趙恬儀教授主講「『像極了愛情』：艾莉絲·孟若筆下的女子戀物語」。

在演講中介紹《紅晚妝 一九四六》及《浮橋》兩部艾莉絲孟若的短篇小說，並從這兩部小說的內容剖析艾莉絲孟若作品的特點。艾莉絲孟若被稱為

加拿大的契珂夫，是個寫實主義者，雖然主要是寫短篇小說，但總在小說裡埋很多梗、資訊量很大，多以女性與家庭社會文化的衝突為小說主軸，細膩描繪平凡表面底下的盤根錯節。

《紅晚妝 一九四六》探討年輕女孩朗妮參加聖誕舞會的故事，作者不說教，總是用細膩描述來敘事，但故事後往往有更隱晦的意涵存在，需要讀者細細體會。文中描述母女的羈絆，也能思考或許今日的女兒會是明日的母親？《浮橋》則是關於婚內失戀的故事，生病的年輕太太與對另一半冷漠的年老丈夫，透過細節描繪夫妻間細微的反應，從難過到放飛自我，貼切地寫出婚姻現實面。

第 1 場主講人趙恬儀教授 (110 年 11 月 6 日)

(二) 110年11月20日由阮秀莉教授主講「危險情人與傾城之戀：四部外國現代經典文學中的愛情故事」。

本講座以布克獎作品中的愛情為主題，布克獎只要是以英文寫作或有英文翻譯的作品皆可參與，得獎作品十分多元，阮老師介紹英倫情人、為愛朗讀、午夜之子及奧斯卡與露辛達等四部作品，英倫情人是在二次大戰期間為愛不顧一切的愛情；為愛朗讀是年長女性和高中生間情竇初開與乾柴烈火的愛情，女主角為了保守自己不識字的秘密，寧可扛下大罪；午夜之子是後殖民國家的寓言故事，包括祖父、媽媽和自己的愛情；奧斯卡與露辛達主角有澳洲與英國生長的背景，是承受歷史之重的愛情，講述一對賭徒發展出的奇特愛情故事。最後也帶出吳明益曾獲得布克獎提名的作品。

第2場主講人阮秀莉教授(110年11月20日)

(三) 110年12月11日由熊宗慧教授主講「托爾斯泰的安娜與契訶夫的安娜」。

本講座從以安娜為名的女子開始說起，安娜似乎都有宿命，而兩篇小說則都由愛情開始，進行關於社會的討論。托爾斯泰的安娜·卡列尼娜著重在大家族、貴族上流社會的生活，小說中有非常細節的描述，注重藝術性，因此將安娜塑造成一個獨一無二的角色。契訶夫的安娜則堅持把道德禁忌

拿掉，小說中特別之處是發生不倫關係，卻沒有結束也沒有懲罰，反而描述出愛情帶來的重生，與心靈救贖的契機。兩篇小說皆討論了幸福與不幸，熊老師講兩個作品相互比較，托爾斯泰導出悲劇的結局，契訶夫則將現實狀況中無法解決的問題投向讀者，讓讀者自己思考。

第3場主講人熊宗慧教授(110年12月11日)

(四) 111年1月8日由賴軍維教授主講「法國情色文學裡的人性與道德」。

十八世紀是法國情色文學的黃金歲月，這個時期一方面追求理性至上的啟蒙時代，另一方面是卻也是情色文學最蓬勃發展的時代；理性與感官快感原是互相抵觸的元素，但在十八世紀的法國卻並行不悖。賴教授第一本介紹的作品是《危險關係》，故事描述法國大革命前舊王朝腐敗淫蕩的生活與道德風俗，採書信體寫作，每封信都是用第一人稱書寫，跳脫以往平鋪直敘的文體，引入戲劇性手法；本書是心理分析的傑作，也多次被翻拍成膾炙人口的電影。

第二本小說介紹《索多瑪一百二十天》，本書於1785年出版，賴教授認為是文學史上最獨特的一本書。作者薩德侯爵出生在法國普羅旺斯，是地位顯赫的貴族，薩德原本可以過著一帆風順的生

活，但因受到陷害坐了 28 年的牢，作品幾乎都在獄中完成。《索多瑪一百二十天》的手稿長 12 公尺 10 公分，兩面謄寫，即是薩德在獄中書寫 37 日的成果。當時的人大多認為薩德行為放蕩，是惡名昭彰的惡魔，但 20 世紀後法國人文社會思想蓬勃發展，當時幾乎所有法國思想家、人文學者紛紛開始研究薩德，並在哲學及文學上賦予極高的評價。最後一本介紹的作品《情人》，是今日唯一的女性作家作品，本書出版於 1984 年，出版當年即獲得法國最高的文學獎龔固爾大獎。有別於 19 世紀寫實主義，作者菘哈絲以意識流、新小說的清新風格著稱，在當時的文壇上受到大眾矚目。《情人》是有帶有半自傳色彩的小說，背景發生在 1930 年的越南，帶有濃厚的異國情調，作者以行雲流水般的文字，描述一位貧窮的法國少女和中國富商兒子間的愛情故事，也是作者深刻的自我探索。

第 4 場主講人賴軍維教授 (111 年 1 月 8 日)

(五) 111 年 1 月 15 日由李欣穎教授主講「鍍金時代的社會與愛情：伊迪絲·華頓小說中的婚姻市場」。

伊迪絲·華頓是美國 19 世紀的作家，出生於紐約市的富裕家族，從小喜愛寫作，和當時社會對富家淑女典範期待有相當的落差。華頓的寫作風格可歸類於寫實主義，也屬於自然主義，在作品中描繪個人在婚姻、愛情及社會文化制度下的掙扎。李教授第一本介紹的作品是《快樂之家》，從本書可

以看到 Lily 面對愛情與麵包的內心衝突，以及「婚姻」與「交易」的本質。縱然 Lily 因為經濟上的需求，需要能提供她安穩生活的對象，但心裡還是對愛情有憧憬，而真正喜歡的人卻無法滿足她的物質生活，最後只能以悲劇收尾。

第二本作品是《國家習俗》，本書也討論了當時社會的男女關係，認為男性對女性不夠尊重，將女性以家庭、道德習俗的藉口放在真空的位置，使女性無法積極參與經濟和公共事務，其實是對女性的輕視。李教授提到，不同於達爾文晚年提出的「性擇」概念，在人類社會中，一般總認為女性是被選擇的對象，女性打扮外表是為了取悅男性，李教授點出了自然法則和當代性別文化間的差異，引人省思。最後一本作品《純真年代》，男女主角來自鍍金時代的兩個顯赫家族，在偶然的相遇下墜入愛河，但卻不被社會制度允許，只能遊走在禁忌邊緣，承受社交圈的閒言閒語和壓力。李教授點出，過去不強調感情是婚姻的基礎，認為婚姻是利益的結合，重點是兩個家族的結盟，個人的想法並不重要，並非一定要有愛情才能結婚，愛情也可以存在於婚姻之外，感情生活和婚姻生活是可以分開的；18 世紀以後因為財務自主、個人主義追求幸福、私領域、男女平權等觀念逐漸出現，才開始重視自由戀愛，個人不再受到家族的控制，但所謂的自由戀愛仍常常受到家族的掌控，限縮個人的選擇自由。

第 5 場主講人李欣穎教授 (111 年 1 月 15 日)

(六) 111 年 1 月 22 日由廖咸浩教授主講「為宙斯舉杯：同性愛的幻與真」。

廖老師從家庭觀改變開始談起，介紹早期西方的同性戀傳統，從女同性戀介紹到中世紀的兄弟結盟、同性戀的禁忌，以及早期法國將同性戀叫做佛羅倫斯的罪惡這樣的趣聞。在中國方面，早期中國接受男性的愛，斷袖、分桃等都是美談，男男性關係很常見。在戲曲中，乾旦角色帶一點男性情慾的味道，反之，歌仔戲都由女性扮演男性角色，有種性別不定的曖昧。而同性戀在西方文學作品中的呈現，包括伊里亞德中的男性情誼，柏拉圖在《會飲篇》中完整提到同性愛，認為同性愛能帶來民智、濃厚的友誼及身體的合一，對愛的看法是男男之愛是精神之愛，男女之愛只是慾望之愛，而柏拉圖之愛就是要追求最後的、絕對的美。在現代作品中，有名的同志文學包括：王爾德的《格雷的畫像》、紀德的《背德者》、湯瑪斯曼的《威尼斯之死》、普魯斯特的《追憶似水年華》、三島由紀夫的《假面的告白》。作品中不見得出現直白的同性相愛敘述，但都存在同性情感的隱喻。而《威尼斯之死》，表面上是一部迷戀美少年的小說，其實在隱喻中產階級的解體，小說也預言第一次世界大戰的發生。早慧但老成的作家，到威尼斯度假，並見到一個俊美的男孩，令他迷戀，開始跟著男孩的腳步走，暗中觀察男孩，然而卻不小心得到疫病，漸漸走向死

亡。小說用一些徵兆來將故事推進，並且暗示著老作家的死亡。

第 6 場主講人廖咸浩教授 (111 年 1 月 22 日)

三、活動成果

冬季閱讀講座每年以西洋文學為主題，邀請學者及教授進行講座，探討相關作品並系統性的推薦相關閱讀書單。參與民眾可依據講題閱讀相關作品，並在講者引領下進行延伸閱讀，拓展閱讀範圍，並提升閱讀風氣。本次「愛情的模樣 - 談情說愛讀西洋文學」系列講座除了現場聆聽，也能透過本館臉書首頁觀賞講座現場直播，或於演講後至本館首頁觀看錄影檔，推廣閱讀不受時間與地區限制，影響更深遠。讀者可藉由講者的引導，理解文學作品的深刻意涵，啟發閱讀樂趣。