

通識課程：細讀張愛玲（MOOCS） 授課教師：中文系 楊佳嫻

課程助教：中文所碩士班陳安琪、外語所碩士班吳旭崧

一、課程說明

張愛玲（1920-1995）為現當代華文女作家中最重要者，由於其傳奇身世、與城市文化的緊密關係、流麗精緻的文學語言、超前的女性意識以及對後世寫作者的影響，長年佔據兩岸三地與研究者與讀者的視野，中文研究之豐厚固不待言，英文、日文與韓文的研究著作也早已出現。同時，張愛玲也是當代重要消費符碼，出現了諸多相應產生的文化商品，既是當代作家的「祖師奶奶」（哈佛講座教授王德威語），也是電視電影、流行音樂、廣告、文創行業取之不盡的資源。因此，對於張愛玲的深入閱讀、討論，一方面是華文閱讀版圖的大潮流，另一方面，也能讓學生靠近經典，接觸精緻文學語言，同時思索張愛玲作品中表現的都市特質、殖民地現象、現代婚戀問題等諸般面向。

二、指定用書

張愛玲：《傾城之戀：短篇小說集 I（1943）》（皇冠）

張愛玲：《紅玫瑰與白玫瑰：短篇小說集 II（1944-1945）》（皇冠）

張愛玲《華麗緣：散文集·一九四〇年代》（皇冠）

三、參考書籍

張愛玲《對照記》（皇冠）

張愛玲、宋淇、鄭文美著《張愛玲私語錄》（皇冠）

夏志清《中國現代小說史》（傳記文學社）

鄭樹森編《張愛玲的世界》（允晨出版社）

楊澤編《閱讀張愛玲》（麥田出版社）

張子靜口述、季季紀錄《我的姊姊張愛玲》（印刻出版社）

李歐梵《蒼涼與世故：張愛玲給我的啟示》（香港牛津大學出版社）

胡蘭成《今生今世》（遠景出版社）

四、教學方式

（一）「細讀張愛玲」為 MOOCS 課程，線上教學影片共十八小時，現場授課討論共十八小時。為免零碎，會將需要現場授課的十八小時，以「隔週上課，每次兩小時」方式進行，加上需要線上申論，整個學習時間應該相當充分。

(二) 請同學務必先做好預習與基礎知識學習，到課堂上來則主要為補充、釋疑與討論。

(三) 通過線上申答、創意寫作與小組討論，讓同學能根據線上影片學習的基礎，發揮判斷力與想像力，找到屬於自己的閱讀經典的方式。

五、教學進度

週次	單元名稱	篇章	授課主題(每 20 分鐘一個段落)	時數
1-2	誰是張愛玲？	當張愛玲的鄰居 (此篇為台灣旅滬女作家章緣散文，以下皆為張愛玲作品)	1.兩岸三地的文學女神 2.張愛玲生平 3.張愛玲成名的年代 4.張愛玲成名的城市 5.張愛玲寫作觀與關懷 6.張愛玲寫作美學	2
3-4	香港故事	第一爐香、第二爐香、燼餘錄	1.香港、戰爭與寫作 2.情場與富貴場(一) 3.情場與富貴場(二) 4.東方主義與西方主義 5.性禁忌與殖民圈(一) 6.性禁忌與殖民圈(二)	2
5-6	怪胎家庭羅曼史	茉莉香片、心經	1.家庭神話 2.受傷的母親與受傷的自我 3.父親換人做做看？ 4.戀父情結(一) 5.戀父情結(二) 6.戀父故事裡母親的位置	2
7-8	女結婚員(一)	鴻鸞禧、琉璃瓦、造人	1.民國時期的婦女解放運動 2.婚姻與父權紅利 3.女性商品化(一) 4.女性商品化(二) 5.母職及相關思考(一) 6.母職及相關思考(二)	2
9-10	女結婚員(二)	傾城之戀、花凋	1.«遺老»«遺少»的世界 2.«家»與非«家» 3.女性藉婚姻改變處境 4.變形的現代林黛玉 5.殖民地裡的愛情徵逐	2

			6.港戰成全了愛情嗎？	
11-12	愛匠與慾女	紅玫瑰與白玫瑰、連環套	1.紅白玫瑰的象徵 2.身體的召喚與欲望想像 3.另一種「自己的房間」 4.何謂「好人」？ 5.人性與動物性 6.古典語言與異地情境	2
13-14	心鎖	金鎖記、封鎖	1.階級落差與大家庭的禁錮 2.«性»的叛逆與壓抑 3.瘋狂母親與兒子 4.瘋狂母親與女兒 5.不自然空間內的自然邂逅 6.«好人»與«真人»	2
15-16	都市（內）風景	桂花蒸阿小悲 秋、等、公寓生活記趣	1.現代都市生活 2.現代都市與現代小說 3.文學裡的都會空間與女性 4.上海家庭女傭的一天 5.上海推拿診所即景速寫 6.從生活中改寫古典	2
17-18	生活在他方	年輕的時候、留情	1.上海的外國僑民 2.中國青年的「他方」想像 3.語言與真實 4.證書證明愛情？ 5.弄堂裡的小社會 6.在婚姻內想像「他方」	2

六、成績考核：

- (一) 線上申論 40%
- (二) 創意寫作 20%
- (三) 課堂小組討論 30%
- (四) 小組互評 10%

項目	作業要求	成績佔比
線上申論	第 2 到 9 週，教師將於每週針對授課文本與內容提出 2 個問題，共 16 個問題，修課者須從中挑選 8 個問題在線上回覆。每題回答在 150-300 字之間。同時需至少回應他人意見一	40%

	次。	
策展人模擬：「張愛玲小學堂」	假設你有機會策劃一系列張愛玲講座，邀請三個人來與張愛玲進行共三場對談，你會邀請哪些人？會擬怎樣的對談主題？請列出講座主題與人選，並寫作 1000 字演講策劃前言，詮釋與推介這系列講座。（對談人選不限張愛玲同時代人，可天馬行空，發揮想像力）	20%
課堂小組討論	<ol style="list-style-type: none"> 1.助教藉由問答確認同學確實看過教學影片。 2.由助教選出線上申論較佳者，與同學進一步分享。 3.同學提出疑問，助教導引組員討論。 	30%
小組互評	期中期末各一次	10%