

教育部

「臺灣文史藝術課程教學改進計畫」

「女性主義文學理論與台灣文學批評」課程

期末報告

計畫主持人：劉乃慈

執行單位：成功大學台灣文學系

教育部「臺灣文史藝術課程教學改進計畫」

「女性主義文學理論與台灣文學批評」課程期末報告

目錄

一、班級修課人數及學生分組方式	p. 2
A. 修課人數	
B. 學生分組方式	
二、課程進度表及課程內容	p. 3
A. 上學期課程進度表及課程內容	
B. 下學期課程進度表及課程內容	
三、教學內容或教材展示	p. 6
A. (04/14) 七〇年代—聶華苓《桑青與桃紅》	
B. (05/12) 九〇年代—朱天文《荒人手記》	
施叔青《微醺彩妝》	
四、課程進行中照片	p. 23
A. 課堂討論照片	
B. 李元貞教授「婦運歷程三階段」演講	
C. 課程行進與討論實況	
五、教學助理的工作方式與進行概況	p. 27
A. 教學助理	
B. 教學網站助理	
六、課程網頁	p. 28

(1) 班級修課人數及學生分組方式。

A. 修課人數：

- a. 上學期：18 位修課，3 位旁聽。
- b. 下學期：13 位修課，3 位旁聽。

B. 學生分組方式：

- a. 上學期：採分週主題認領報告的方式分組。
- b. 下學期：同上學期分組方式。

(2) 課程進度表及課程內容。

A. 上學期課程內容與進度表

週次	日期	課程	完成度
一	09/16	課程總導覽："女性主義文學理論與台灣文學批評"課程規劃	已完成
二	09/23	西方女性主義思潮發展總論：《女性主義理論與流派》：自由主義、基進、當代社會主義、女同志、後殖民	已完成
三	09/30	英美女性主義文學理論：吳爾芙《自己的房間》《三枚金幣》	已完成
四	10/07	英美女性主義文學理論：蕭華特〈她們自己的文學〉〈荒野中的女性主義文學批評〉〈女性主義文學批評的革命〉	已完成
五	10/14	英美女性主義文學理論：吉爾伯&格芭〈閣樓中的瘋婦〉〈空白之頁與女性創造力問題〉	已完成
六	10/21	女性主義文學研究的歷史與社會條件兼及反思：Mary Jacobus〈閱讀婦女(閱讀)〉、Rosalind Coward〈婦女小說是女性主義小說嗎?〉	已完成
七	10/28	法國女性主義文學理論：伊蕊格萊〈此性非一〉、劉毓秀〈走出唯一，流向非一〉	已完成
八	11/04	法國女性主義文學理論：西蘇〈美杜莎的笑聲〉〈從淺意識場景到歷史場景〉、蕭媽媽：〈論西蘇的陰性書寫〉	已完成
九	11/11	法國女性主義文學理論：克里斯蒂娃〈婦女的時間〉	已完成
十	11/18	法國女性主義文學理論：黃逸民〈法國女性主義的貢獻與盲點〉、吉爾伯&格芭〈鏡與妖女〉	已完成

十一	11/25	Susan Friedman: 〈"Beyond"Gynocriticism and Gynesis〉	已完成
十二	12/02	台灣女性主義運動與批評發展總論： (邀請前國策顧問李元貞教授蒞臨指導並舉辦「婦運歷程三階段」演講，自下午2點~5點為時三小時的精采講座，參與人數高達61位，其中包含四位成大相關系所教授，其餘57位來自各相關系所的大學生、碩士研究生以及博士生。)	已完成
十三	12/09	性別與文學書寫一：胡曉真《才女徹夜未眠--中國女性敘事文學的興起》	已完成
十四	12/16	性別與社會文化研究：楊翠《日據時期台灣婦女解放運動》	已完成
十五	12/23	性別與文學書寫二：范銘如《眾裏尋她--台灣小說縱論》	已完成
十六	12/30	性別與文學書寫三：李元貞《女性詩學--台灣現代女詩人集體研究》	已完成
十七	1/6	性別與文化研究：林芳玫〈言情小說、批判性詮釋、與女性主義文化政治〉、張淑麗〈解構與建構之後--女性雜誌、女性主義與大眾文化研究〉	已完成

B. 下學期課程內容與進度表

週次	日期	課程	完成度
一	02/	課程總導覽："女性主義文學理論與台灣文學批評"課程規劃	已完成
二	03/03	課程材料準備週：蒐集學期所需資料。論文、期刊、評論、文本等。	已完成

三	03/10	古典女詩人	已完成
四	03/17	日據時期：張碧淵〈羅曼史〉、楊千鶴〈花開時節〉、辜顏碧霞《流》(附讀：盧隱〈海濱故人〉)	已完成
五	03/24	五〇年代：潘人木《漣漪表妹》、郭良蕙《禁果—郭良蕙短篇小說集》	已完成
六	03/31	成功大學校際活動週(假)	已完成
七	04/07	六〇年代：歐陽子《秋葉》、吉錚《海那邊》	已完成
八	04/14	七〇年代：聶華苓《桑青與桃紅》	已完成
九	04/21	八〇年代：蕭麗紅《桂花巷》、《千江有水千江月》、《白水湖春夢》	已完成
十	04/28	八〇年代：蕭 颯《死了一個國中女生之後》、廖輝英《油蔴菜籽》	已完成
十一	05/05	八〇年代：袁瓊瓊《春水船》、《自己的天空》、《滄桑》	已完成
十二	05/12	九〇年代：朱天文《荒人手記》、施叔青《微醺彩妝》	已完成
十三	05/19	九〇年代：朱天心《古都》、李 昂《迷園》	已完成
十四	05/26	九〇年代：平路〈百齡箋〉、《何日君再來》	已完成
十五	06/02	九〇年代：邱妙津《鱷魚手記》、陳 雪《橋上的孩子》	已完成
十六	06/09	二〇〇〇：鍾文音《女島紀行》、《在河左岸》	已完成
十七	06/16	端午節(假)	已完成
十八	06/23	二〇〇〇：陳淑瑤《流水帳》、《海事》	已完成

(3) 教學內容或教材展示：二次課程教案

A、(04/14)七〇年代一聶華苓《桑青與桃紅》

一、作者生平

一九二五年生於湖北，畢業於南京中央大學外文系，一九四九年至台灣，一直到一九六〇年任《自由中國》半月刊文藝欄主編及編輯委員。一九六二~一九六四曾任教於台灣大學與東海大學。一九六四年移居美國，受聘為愛荷華大學「作家工作坊」顧問。一九六七年，和詩人保羅·安格爾創辦愛荷華大學「國際寫作計畫」。

已出版二十餘本著作，包括長篇小說《失去的金鈴子》、《桑青與桃紅》、《千山外，水長流》；短篇小說集《翡翠貓》、《一朵小白花》、《王大年的幾件喜事》；散文集《夢谷集》、《三十年後》、《鹿園情事》及回憶錄《三生三世》、《三生影像》等。

二、《自由中國》文藝欄與愛荷華大學「國際寫作計畫」

(一) 《自由中國》文藝欄對五〇年代文學的影響

1. 「八股、口號恕不歡迎」，強調「純文藝」
2. 提高女性作家作品的能見度
3. 散文創作的重要園地

(二) 愛荷華大學「國際寫作計畫」

三、《桑青與桃紅》分析

(一) 《桑青與桃紅》的主題：「困與逃」

(二) 敘事結構：

1. 文類與版面安排呈現一種分裂性
2. 首尾呼應，相互交錯

(三) 現代主義的藝術技巧：象徵、意識流

(四) 《桑青與桃紅》的女性意識：出走、女性慾望的充分表達

四、相關研究及評述

(一) 學位論文

陳涵婷，《詭奇現象：從心理分析觀點論聶華苓《桑青與桃紅》中的女性與國家》，中興大學外國語文學系碩士論文，97 學年度

倪若嵐《創傷記憶與敘事治療——《桑青與桃紅》和《人寰》的離散書寫》，中央大學中國文學系碩士在職專班論文，97 學年度

吳孟琳，《流放者的認同研究——以聶華苓、於梨華、白先勇、劉大任、張系國為研究對象》，清華大學中國文學系碩士論文，96 學年度

顏安秀，《《自由中國》文學性研究：以「文藝欄」小說為探討對象》，台北師範學院台灣文學研究所碩士論文，93 學年度

林怡君，《重繪移民女性：聶華苓與嚴歌苓作品中的華裔美國移動論述》，交通大學語言與文化研究所碩士論文，92 學年度

徐筱薇，《戰後台灣現代主義思潮之出發——以《自由中國》、《文學雜誌》為分析場域》，成功大學台灣文學研究所碩士論文，92 學年度

蔡淑芬，《解嚴前後台灣女性作家的吶喊和救贖——以郭良蕙、聶華苓、李昂、平路作品為例》，成功大學歷史學系碩士論文，91 學年度

馮睿玲，《聶華苓之《桑青與桃紅》中的空間與認同》，臺灣師範大學英語研究所碩士論文，90 學年度

林翠真，《台灣文學中的離散主題——以聶華苓及於梨華為考察對象》，靜宜大學中國文學系碩士論文，90 學年度

郭淑雅，《國族的魅影，自由的天梯——《自由中國》與聶華苓文學》，靜宜大學中國文學系碩士論文，89 學年度

(二) 期刊論文

周芬伶，〈移民女作家的困與逃——張愛玲〈浮花浪蕊〉與聶華苓《桑青與桃紅》的離散書寫與空間隱喻〉，《臺灣文學研究學報》，2 期，2006·04，頁 95-114

黃素卿，〈華裔離散族群意識及華裔移民認同：《桑青與桃紅》和《千金》〉，《中外文學》，34 卷 9 期，2006·02，頁 237-264

馮品佳，〈鄉關何處？：《桑青與桃紅》中的離散想像與跨國移徙〉，《中外文學》，34 卷 4 期，2005·09，頁 87-109

黃儀冠，〈鄉關何處——論《桑青與桃紅》的陰性書寫與離散文化〉，《政大中文學報》，1 期，2004·06，頁 269-301

曾珍珍，〈《桑青與桃紅》：七十年代前衛女性身體書寫〉，《文學臺灣》，37 期，2001·01，頁 63-68

陳佳姣，〈論《桑青與桃紅》中的女性意識與歷史書寫〉，《中文研究學報》，2000·06，頁 147-163

- 郭淑雅, 〈「喪」青與「逃」紅?--試論聶華苓「桑青與桃紅」/國族認同〉, 《文學臺灣》, 32 期, 1999·10, 頁 252-275
- 梁一萍, 〈女性/地圖/帝國: 聶華苓、綢仔絲、玳咪圖文跨界〉, 《中外文學》, 27 卷 5 期, 1998·10, 頁 63-98
- 蔡祝青, 〈當賤斥轉換恐懼—論《桑青與桃紅》中分裂主體的生成與內涵〉, 《文化研究月報》, 27 期, 2003 (網路資料)

◎課程重點與討論：

- * 《自由中國》時期, 具有自由主義風骨的知識份子, 立場與政府不同, 甚至對立。自《自由中國》停刊, 且多人入獄被關之後, 聶華苓在當時亦受波及與監視。
- * 同時代的《純文藝》, 走向較偏為藝術而藝術, 以及不涉政治、權力批判的軟性文學。而《自由中國》則是並存著兩種精神。
- * 時代態勢與當時女作家外文能力所能獲得的優勢?
- * 作家帶入學院的新批評、形式主義批評的新學派, 與作家進入大學任教有很大的關係。安格爾國際寫作班的重要影響?
- * 《桑青與桃紅》於七〇年代台灣的《聯合報》副刊連載遭腰斬, 之後於香港刊載及出版, 乃至各國出版。(台灣: 1988 由漢藝色研出版, 1997 由時報出版)
- * 小說角色與作者的距離? 主角等同於作者本身? 桑青、桃紅與聶華苓的關係?
- * 《桑青與桃紅》除了圍繞著「困與逃」的主題之外。亦可注意的面向: 世代人的困境 V.S 女性的困境, 世代人逃難 V.S 桑青逃家, 中國人 V.S 女人, 中國女人的困境。
- * 如何判斷桑青與桃紅是同一個人?
- * 小說四部可否看成獨立故事? 不行。形式上就無法切斷, 桑青日記中間穿插的桃紅的信在文本中是一體的。

- * 小說時間軸：1945年(一)→1948年(二)→1957年(三)→1969年(四)→1970年元月(1)→1970年(2)→1970年(3)→1970年(3月)
 1. 文本時間：(1)→(一)→(2)→(二)→(3)→(三)→(4)→(四)
 2. 歷史時間：(一)→(二)→(三)→(四)→(1)→(2)→(3)→(4)
 3. 交錯順序，而不是循環的時間。

- * 《桑青與桃紅》文本中字體的轉換與顛倒，桃紅部分轉為細明體（漸次取代文本發言權）。Ex. 頁 269。

- * 文本中的象徵：
 1. 玉避邪：象徵「封建家長制」。
 2. 瞿塘峽：歷史的象徵。
 3. 北平：政治、權力、歷史文化象徵。大宅院的封建婚姻。
 4. 台北閣樓：「白色恐怖」（政治）、「家庭女人」。
 5. 獨樹鎮：身體象徵、桑青的身體困陷桃紅、種族的壓迫、監控
→大歷史與個人困境，大敘述與小敘述的反抗與對抗。

- * 《桑青與桃紅》中戲劇、戲曲的成分。每一部皆穿插戲劇。

- * 《桑青與桃紅》第四部：女性慾望的充分表達。

- * 《桑青與桃紅》中台北閣樓部分。手心交談，桑娃錯字，無言無口→時代對人的壓迫的隱喻。

- * 「此性非一」概念對文本詮釋的幫助。桃紅一直在轉變的過程，無最終的「定形」樣態。

- * 桑青作為桃紅的他者（other），拒絕被父親命名。拒絕吳爾芙的雌雄同體，與之對話。

- * 第一部瞿塘峽的部份，桑青日記第一句，象徵黑暗大陸，無所畏懼。而瞿塘峽的意象：女性陰道，女性與大自然，解脫與釋放的可能。

B、(05/12) 九〇年代—朱天文《荒人手記》、施叔青《微醺彩妝》

※朱天文《荒人手記》

「寫作是奢華的實踐。」—朱天文

一. 前言：荒人站在怎樣的十字路口

70年代末期，台灣經濟起飛，兩性關係開始重組。80年代，中產階級女性就業比例大幅提高，雖然女性婚姻比例仍佔大多數，但是女強人與男人婆等女性新形象開始出現。女性單身、婚前性行為與離婚比例開始增加。90年代初，歐美第二波女性主義開始登陸台灣。

同性戀與酷兒影像、音樂的引進

- 電影：《戰火浮生》、《金枝玉葉》、《豔倒群雌》
- 音樂：艾爾頓強、喬治麥可等

二十世紀末的台灣女性運動受到第二波女性主義、同志及酷兒運動的影響，各種論述更為多元複雜。1990年代台灣女性主義論述中女性情慾自主則是論述中心，瓦解了男女傳統刻板印象。《荒人手記》顯現出來處在現代思想與後現代台灣社會的矛盾不安與自我分裂。荒人中隱喻了英美現代主義經典《荒原》〔The Waste Land〕對現代社會的譴責。

1. 兩個世紀末：女性情慾的追求

→以十九世紀末英國「世紀末」與二十世紀末台灣兩個「世紀末」做比較

from：劉亮雅

英國十九世紀末	台灣二十世紀末
強烈的文化焦慮：害怕文化倒退、沒落，特別是有關男同性戀與童妓等傳聞，工人失業等社會事件，造成不安，遂強化性別、種族、階級的界線。	台灣過去戒嚴時期以反共復國為目標，強調勤奮禁慾的一元思想架構對於男女關係的影響。

2. 全球化與多元文化的匯流

→這種跨時間空間的文化萬花筒，荒人手記所提出一個最耐人尋味的問題是，在今天這種多樣文化互相激盪交融的世界，究竟對我們的自我意識，文化認

知，有多少影響？而這些影響又如何能與傳統歷史交/教給我們的文化傳承進行協商，達到和諧共容？

→文化全球村與個體文化身分認同

二. 朱天文生平

「到現在，除了寫作，我無一技之長，也無一藝在身。我無法想像不能寫作的生
活，百無聊賴，枯萎而死可矣。」¹—朱天文

朱天文，籍貫山東臨朐，1956年生於高雄。淡江大學英文系畢業。曾與馬叔禮等人創辦「三三集刊」；與家人、朋友成立「三三書坊」，並擔任發行人；1982年開始參與劇本寫作迄今。曾獲聯合報小說獎、時報文學獎小說優等獎、金馬獎最佳改編劇本獎、金馬獎最佳原著劇本獎、時報百萬小說獎。著有散文《淡江記》、《三姐妹》〔與朱天心、朱天衣合著〕、《小畢的故事》、《有所思，乃在大海南》、《黃金盟誓之書》、《極上之夢—〈海上花〉電影全記錄》；小說《傳說》、《最想念的季節》、《炎夏之都》、《世紀末的華麗》、《荒人手記》、《花憶前身》、《巫言》；劇本《戀戀風塵—劇本及一部電影的開始到完成》、《悲情城市》、《戲夢人生》、《好男好女》、《千禧曼波》、《最好的時光》等；2007年12月由印刻出版《朱天文全集》8冊。

1. 朱西甯與朱天文
2. 胡蘭成與朱天文

〈世紀末的華麗〉、《荒人手記》與《巫言》，想要重建胡老師的女人文明論，目標太大，野心也太大，因此必須要三次，三次才能「到得歸來」。—朱天文

朱天文說《荒人手記》是回答胡蘭成去世時正在寫的《女人論》，而在荒人手記之前，其實《世紀末的華麗》也是因為同樣意象的引動，為了這樣一句話而完成：「有一天男人用理論與制度建立起的世界會倒塌，她將以嗅覺和顏色的記憶存活，從這裡並予以重建。」可說從〈世紀末的華麗〉開始，朱天文已開始自覺地用小說來回答、遙應，或者是一種實踐《女人論》

朱天文還提到，胡蘭成的《女人論》，也正因為是碰到年輕的三三，朱家姐妹等一干女孩們，才激發他最後把《女人論》寫出來。

胡蘭成在1944年七月《天地》月刊〈隨筆六則〉一文，有一段頗能解說他醫生情感態度的文章：「一個人可以後半生作和尚，靠著前半生絢爛的餘情來潤

¹ 《聯合文學》第八卷十一期，朱天文〈自問〉

澤自己，到他坐化的時候還不涸竭。」、「從現實人生拆下來的禪悟，靠的是現實人生的殘餘水分養著的。」而這是 1994 年朱天文《荒人手記》的開頭首章：「前半生繁華旖旎的色境作成水露，供養他後半生了寂無色的花枝。」

3. 三三集團與朱天文

4. 荒人與朱天文

「這是個頹廢的時代，這是預言的時代。」——朱天文《荒人手記》

《荒人手記》一書試著以懦弱鄉愿的、躲在暗櫃中男同性戀小韶為第一人稱的敘述者，使其折衝徘徊在戒嚴時期以來一夫一妻婚姻家庭制與放浪形骸的男同志戀情慾文化間。

三. 荒人手記寫作特色

荒人手記講的雖然是同性相吸的故事，但是它也是一個關於世紀末的創作寓言。這是個作者跟自己，而不是與讀者，戀愛的自白，是個藉文字播散而成的單性生殖狂想曲。

「我為我自己而寫，我得寫。用寫，頂住遺忘，我寫，故我在。」

荒人手記裡對陰性/陽性的探討佔了很大的一部份，神性及陰性也是貫穿全書的主題。自然創生女人，女生創生男人，但男人開創歷史，敘述者認為科學是雄性的，是一個男人、一個父親，而認為是男人偷吃了知識禁果，開始二元對立的抽象思維。

1. 手記與小說〔文體的跨越〕

小說、論文、手記：手記是比較私密的，它類似日記，紀錄敘述者周遭真實發生的事件，而小說是真實與虛構的結合，要兼顧情節的安排、人物的塑造、場景的描繪……等等藝術手法

手記中的符號典故 其中的私密酷兒烏托邦

「我的超自然，文字，文字。藥蜀葵，款冬，苦茗，津日菊，山艾，木賊，勞丹脂，西津耆草，忽布啤酒花，沒藥，擷草根，楨樹香，安息香……²」

手記形式的特點，深入敘述者的意識，從紛雜私語中展演出酷兒種種

² 荒人手記 頁 166-167

2. 酷兒新國度〔男同志與女同志〕

荒人手記的主流文化位置太過於強勢，相較於當時同志觀點的初步成軍，結果是能夠與之匹敵的不多，再加上它的自傳性質與理論，就閱讀效果而言，荒人手記有可能成為同志經驗做最顯眼的代表。不巧朱天文在荒人手記逆所傳達出來的同志意識，有其曖昧性與反動性，不是說同志沒有可能具備這樣的意識，而是說在上述的狀況下，恐怕缺乏足以挑戰它、與之表達異議的其他版本，這才是問題所在。所以以同志的立場而言，對於荒人手記書中的意識，必須做一種批判性的閱讀，是必需且重要的。

四. 問題與討論

1. 荒人離鄉之旅—新鄉土的招魂儀式〔傳統國族敘事的既有判斷〕

- 轉以在台灣成長過的空間為鄉土；眷村或是台北，都是她們緬懷、致意的核心，在父親的家鄉外另外尋得安身立命的可能。
- 既有中國形象的瓦解，建構新認同與新鄉土。

2. 荒人與荒境（性別建構與酷兒理論）

「紅色，即有一百四十種紅……³」

不能在一百四十種被定義的紅所找到位置的紅，難就喪失紅色的本質了嗎？或者這樣的臆詢只是徒然？「自然界的紅，是本來就有著呢？還亦或是透過我們眼睛看見的才是呢……？⁴」

性別是建構出來的，酷兒們歷經比一般人更為艱難的建構過程，小韶以荒人之名穿梭於期間，他是遊盪於荒原之人，沒有身分，亦無歸屬，「小韶」只是人世間的記號，在全文中只出現過一次：

「蓓蓓可就聽得出來是我，喚我小韶嗎？⁵」

「名字，名字，永生的符號。人花一輩子功夫鑄造它，打磨它，希望它會是鑽石星光穿透億萬光年的時間廊仍舊發亮……我與阿堯，我們已註定是沒有名字的人，沒有奇蹟。⁶」

³ 荒人手記 頁 89

⁴ 荒人手記 頁 90

⁵ 荒人手記 頁 127

⁶ 荒人手記 頁 26

3. 當荒人面向世界（與全球化理論之對話）

→阿堯同性戀身份與母親之間的互動，小韶：「我們的世界狂野又荒涼，媽媽他一輩子都不會理解的。不是不願意，是不能。不能的，一般人都不能，他們秩序的宇宙是也很脆弱的阿。」

→費多與小韶之間的互動
世代差異與文化抗拒

五. 前行研究

學位論文

- 呂金霽〈解嚴之後朱天文的小說創作傾向研究-以《世紀末的華麗》、《荒人手記》為探討對象〉，東吳大學碩士論文，2006
- 林榮昌〈航向色情烏托邦—論蘇偉貞《沉默之島》與朱天文《荒人手記》的情慾書寫〉，台南大學國語文學系國語文教學系碩士論文，2005
- 洪素萱〈「對他／她，亦是存亡之秋」—由書寫治療論《荒人手記》〉，成功大學中文系碩士論文，2004
- 孫潔茹〈游移/猶疑？—朱天文、朱天心及其作品中的認同與政治〉，成功大學歷史系碩士論文，2005
- 徐正芬〈朱天文小說研究〉，台灣師範大學國文學系在職進修碩士班論文，2002
- 張志維〈閱讀符號之身：《S/Z》與《荒人手記》的體象／文象／性象〉，台灣大學外文系博士論文，2001
- 莊宜文〈張愛玲的文學投影——臺、港、滬三地張派小說研究〉，東吳大學博士論文，2003
- 莊惠雯〈外省作家第一代與第二代族群認同比較研究---以朱西甯.朱天文.朱天心為例〉，靜宜大學中文所碩士論文，2004
- 楊佳嫻〈論戰後台灣外省小說家作品中的「臺北/人」〉，台大中文系碩士論文，2005
- 劉叔慧〈華麗的修行--朱天文的文學實踐〉，淡江大學中文系碩士論文，1996
- 蔡玫姿〈閩秀風格小說歷時衍生與文學體制研究〉，國立清華大學中文系博士論文，2005
- 蔡曉婷〈潛海入底，探驪得珠—朱天文及其長篇小說《荒人手記》研究〉，高雄師範大學國文學系碩士論文，2008
- 謝采紋〈朱天文、朱天心小說分期及主題探究〉，台灣師範大學國文學系在職進修碩士班論文，2009

期刊論文

- 王德威〈從狂人日記到荒人手記--論朱天文，兼及胡蘭成與張愛玲〉，現代中文文學評論 5 期，1996.06
- 朱偉誠〈受困主流的同志荒人--朱天文《荒人手記》的同志閱讀〉，中外文學 24 卷 3 期總號 279，1995.08
- 邱妙津〈中國傳統裡的烏托邦--兼論「荒人手記」中的「情色」與「色情」烏托邦〉，聯合文學 11 卷 11 期總號 131，1995.09
- 紀大偉〈帶餓思潑辣：《荒人手記》的酷兒閱讀〉，中外文學 24 卷 3 期總號 279，1995.08
- 頁次：頁 7-19
- 張加佳〈從「性別、愛情與文學」課程看通識教育之性別議題--以《荒人手記》為例〉
- 張志維〈以同聲字鏈製造同性之戀--「荒人手記」的ㄘㄨ、語術〉，中外文學 25 卷 10 期總號 298，1997.03
- 張誦聖〈朱天文與臺灣文化及文學的新動向〉中外文學，22 卷 10 期總號 262，1994.03
- 莊宜文〈雙面夏娃--朱天文、朱天心作品比較〉，臺灣文學學報 1 期，2000.06
- 陳春燕〈全球情境，荒人觀點〉，中外文學，2008.03
- 陳綾琪〈世紀末的荒人美學：朱天文的「世紀末的華麗」與「荒人手記」〉中國現代文學理論，17 期，2000.03
- 陳綾琪〈顛覆性的模倣與雜匯--由朱天文的《荒人手記》談臺灣文學的後現代〉中外文學 30 卷 10 期總號 358，2002.03
- 楊佳嫻〈離／返鄉旅行：以李渝、朱天文、朱天心和駱以軍描寫臺北的小說為例〉，中外文學 34 卷 2 期總號 398，2005.07
- 劉亮雅〈世紀末臺灣小說裡的性別跨界與頹廢：以李昂、朱天文、邱妙津、成英姝為例〉中外文學 28 卷 6 期總號 330，1999.11
- 劉亮雅〈在全球化與地化的交錯之中：白先勇、李昂、朱天文和紀大偉小說中的男同性戀呈現〉中外文學，32 卷 3 期總號 375，2003.08
- 劉亮雅〈擺盪在現代與後現代之間--朱天文近期作品中的國族、世代、性別、情慾問題〉中外文學，24 卷 1 期總號 277，1995.06

雜誌評論

- 幼獅文藝〈文學的鑿石者--作家朱天文專訪〉85 卷 3 期總號 531，1998.03
- 房慧真〈小說元年，到得歸來之後--專訪朱天文〉，文訊 271 期，2008.05
- 張瑞芬〈一枝花話。話一枝花--論張愛玲、胡蘭成與朱天文〉，印刻文學生活誌 11 期，2004.07
- 舞鶴〈凝視朱天文--專訪小說家朱天文〉，印刻文學生活誌 1 期，2003.09

褚士瑩〈朱天文在臺北:過簡單生活的十種方法〉, 幼獅文藝 85 卷 3 期總號 531, 1998.03

◎ 課程重點與討論：

- * 回想閱讀文本時的原始經驗與實際感受。
- * 報告者條列出的三點問題討論，可觀察到當代研究理論研究的趨向與思潮的推演，和當代文學批評的重點發展。
- * 為何比較兩個世紀末的異同？十九世紀末，波特萊爾、艾略特等各流派統稱為現代主義，有別於傳統寫實主義，不只在文學上，其實質內涵更為廣泛與複雜。而「高度發展的現代資本主義社會」則是現代主義發展的社會條件。穩固一男一女的關係、中產階級、異性戀家庭、主流中心一統價值觀、理性、秩序等都是現代主義反動與批判的重點（其捕捉重點包括敗德、醜陋、同性戀…等）。英國十九世紀末提供現代主義肥沃的土壤，而劉亮雅將台灣世紀末的社會、文化認同流動的可能推演且追溯至英國十九世紀末，有其討論的偏向重點。
- * 兩者並置的討論或比較，必須關照兩者差異性，否則容易流於去脈絡化。
- * 台灣與英國世紀末的比較。英國為穩定的社會發展，藝術對於社會文化抨擊與批判。第一世界的國家，藝術充分「自發」的發展，政治因為較不會有深刻的影響。台灣從戒嚴到解嚴的政治層面的氛圍變動，影響較為深遠。
- * 對照五、六〇年代的舊鄉土，八〇年代外省第二代寫出來的「新鄉土」。而批評研究的另一脈絡為周芬伶提出的，對比於七〇年代鄉土文學的「新鄉土」（ex.《千江有水千江月》），喪失原先的批判意識。
- * 出張入胡，朱天文文學觀的承繼。少了尖銳、嘲諷的批判（張），偏向華美的盛世烏托邦文學觀（胡）。當然亦不可忽視戒嚴體制下的主導文藝。

- * 文字只是符號而已。只要文字、符號，不必經義。人爲何要追求身份認同？因爲一切只是符號而已。頁 89.90。
- * 根本的精神，認同的落空，不在任何認同歸屬的行列當中。後現代的景觀社會，文字構築現實，字亡城亡。
- * 同志題材文本不等同於同志文學。

※施叔青《微醺彩妝》

一酌發好容，再酌開愁眉。連延四五酌，酣暢入四肢。
忽然遺我物，誰復分是非。

——白居易

一、施淑青介紹

(一) 作者生平：

施叔青，本名施淑青，另有筆名施梓，1945 年生，另有姊妹施淑端(李昂，作家)、施淑女(施淑，評論者)。

1、筆名的由來：施淑青與施淑端姐妹兩人取男性筆名，不想被視爲女作家。

2、和同時代文人之間的關係：

施叔青大學時期與陳映真、尉天驄等人往來密切，第一篇小說〈壁虎〉本要寄給在台北讀大學的姊姊，文章被陳映真看到，拿到《現代文學》發表，後以施梓發表〈凌遲的柳束〉，被白先勇認出與〈壁虎〉爲同一作者，而與之結識。施叔青在六、七〇年代也因陳映真失蹤而恐懼，也曾匆忙將禁書歸還。七〇年代初寫了《約伯的末裔》，後至紐約，感受到的現代藝術與移植台灣的「現代」大不同。回台後，曾參加呂秀蓮的新女性主義，七九年曾任職鄉港藝術中心策劃表演節目，而〈慄細怨〉則是展開香港故事的開始。

(二) 出版書目

《約伯的末裔》(1969)、《拾掇那些日子》(1970)、《牛鈴聲響》(1975)、《常滿姨的一日》(1976)、《琉璃瓦》(1976)、《完美的丈夫》(1985)、《憐細怨》(1984)、《情探》(1986)、《韭菜命的人》(1988)、《那些不毛的日子》(1988)、《指點天涯》(1989)、《維多利亞俱樂部》(1993)、《他名叫蝴蝶》(1993)、《遍山洋紫荊》(1995)、《寂寞雲園》(1997)、《回家，真好》(1997)；戲劇方面有《西方人看中國戲劇》(1976)、《台上台下》(1985)；藝術評論有《藝術與拍賣》(1994)、《推翻前人》(1994)、《耽美手記》(1998)；訪談部份則有《對談錄—面對當代大陸文學心靈》(1989)。

二、作品介紹與小說內容、技巧

(一) 作品介紹：一則世紀末台灣酒話（及神話）

在《微醺彩妝》中，主要圍繞在「酒」上，書寫從高尚品味的進口酒到在地的假冒酒。此外，氣味、嗅覺是作品另一個討論對象，特別是「微醺彩妝」做為「雅詩蘭黛」的品牌，並探討關於流行、時尚的追求與炒作。作品透過不同的角色、物質、知識，推展小說情節，描繪了不同階級、性別在世紀末呈現出的生活圖像。

(二) 小說內容、技巧：

1、角色輪流登場，敘述過程以任意連結的方式進行

Ex：呂之翔對著鏡子看鼻子→鼻祖由來→生物學上研究→女人味覺變化→古代劊刑→鼻子器官功能→古龍水、香水意義(p149-150)

2、知識性的描述：

Ex1：醫學常識：掏耳朵的技巧(p52)、點鼻藥的技巧(p56)、嗅覺損傷(p112)、鼻竇炎(p113)。

Ex2：酒：飲酒知識(p63)、魚子醬配香檳(p66)、葡萄園與玫瑰花(p101)、香水與紅酒(p153)、酒神(p198-199)、品酒與美食(地方風味 p210)、WHO的紅酒報告(P141-142)、葡萄園等級(p147)、木桶與酒窖(p148)、放酒角度(p227-228)。

3、關於味道的描繪：

(1) 與性別、慾望的扣合。

(2) 與生活或記憶扣合：ex 家鄉或記憶(p118-121)。

4、荒繆的文化情境描繪。

(三) 後現代與後殖民的辯證：以酒為例子。

當跨國資本及外來文化在台灣都具有一定的影響力之時，所謂的「本土」認同與跨國形成某種緊張關係：跨國是否只是伸張歐美日文化帝國主義？本土是否淪為狹隘封閉的民族主義？而當本土混雜跨國文化影響，跨國含有本土歷史背景，則顯現跨國與本土乃是正反合的二元辯證。⁷

三、問題與討論

是否形塑了一種在地的刻板印象？（比如南部／北部）

→ 1、討論過程中應屬於典型。2、「刻板」一詞的問題，要怎樣才算不刻板？

四、參考資料

- 王德威，〈異象與異化，異性與異史——論施叔青小說〉，《微醺彩妝》，台北：麥田，2002.6.15，p7-44。
- 施叔青，〈追逐成長〉，《從四〇年代到九〇年代：兩岸三邊華文小說研討會論文集》，台北：時報，1994.11.25，p177-182。
- 張小虹著，〈祖母臉上的大蝙蝠：從鹿港到香港的施叔青〉，《從四〇年代到九〇年代：兩岸三邊華文小說研討會論文集》，台北：時報，1994.11.25，p183-189。
- 劉亮雅著，〈後現代，還是後殖民？——《微醺彩妝》中的景觀、歷史書寫以及跨國與本土的辯證〉，《後現代與後殖民：解嚴以來台灣小說專論》，台北：麥田，2006.6.15，p125-160。
- 黃錦珠著，〈酒與化妝的迷·彩·術—讀施叔青《微醺彩妝》〉，《文訊》175期，2000.5，p23-24。
- 李宜芳著，〈施叔青的文學疆界〉，《明志學報》37卷1期，2005.06，p19-32。
- 范銘如著，〈從強種到雜種——女性小說一世紀〉，《眾裡尋她：台灣女性小說縱論》，台北：麥田，2002.3.1，p211-238。
- 陳惠珊著，《施叔青鬼魅書寫研究》，東華大學中國與文學系碩士論文，2008。
- 劉依潔，〈施叔青與李昂小說比較研究——以「台灣想像」為中心〉，輔仁大學中國文學研究所博士論文，2009。

(附錄)小說重組：主要人物簡介

⁷ 劉亮雅著，〈後現代，還是後殖民？——《微醺彩妝》中的景觀、歷史書寫以及跨國與本土的辯證〉，《後現代與後殖民：解嚴以來台灣小說專論》，台北：麥田，2006.6.15，p126。

- (一) 楊傳梓醫生，屏東眷村長大。有失眠症(p123)，有許多怪癖晚上搬到書房睡沙發床(p125)。也有憂鬱症(p138)。也愛喝酒、去品酒會(p140)，是個沒安全感的男人(比如防火災之事 p191)。其父親為空軍中校，後升不上去(p192)。楊傳梓小時候曾夢想當發明家，但高中做模型飛機被母親踩爛，母親給他喝不必睡的藥，進國防醫學院，胃潰瘍(p193)。後來常在白天喝酒，偷威士忌(p197)。喜去酒會、宴會，在王宏文家中時，因自己使用退流行酒杯而羞愧(p238)。
- (二) 呂之翔（筆名，原名賴家祥），報社工作，任財經版編輯，老菸腔(p115 戒菸)。因喜愛棒球名將呂明賜而以之為筆名(p81)嗅覺失靈、季節性情緒失調。曾去峇里島過年，認為失去嗅覺的原因是峇里島女人下蠱(p117)。曾和邱朝川合作，後來邱朝川輸了數億，公司倒閉(p84)。見到王宏文後再也不擺出老饕之勢，王宏文成為呂之翔偶像。嗅覺曾短暫回復過(p132)，後來和友人洗溫泉而一直聞到腥臭(p137)。喜歡麗仕聯誼社情調，但非會員(p207)。後來報社工作不想待了 (p239)，常去酒宴，楊傳梓給他服用美國藥，但停用嗅覺會減弱(p240)，病情最後惡化(p255)。與多位女性友好。最後，葉香帶他到香道大師發表會，調整心神、安定(p257)。
- (三) 吳貞女，丈夫為楊傳梓，信佛教，常改變家中傢俱擺設(p121)，吳家曾是彰化大戶，吳貞女父母雙亡，兄姊分散各地(p125)，祖父是漢詩人，獨居的尾叔是怪人，尾叔謠傳和鄰鎮寡婦有染，寡婦後到台北開卡拉 ok，賣葡萄酒(p126)。吳珍女不懂丈夫，對其家人也所知不多。不喜回家，某日向晚時分離家(p127)，因司機談佛門、心性而喊下車時在廟前而信教(p128-129)。丈夫要她改信耶穌上帝(p190)，和妻子因宗教而對酒有不同觀念(p190)爭執，常認為丈夫在外面有女人(p247)。
- (四) 邱朝川，鴻展證券公司老闆，公司倒閉後到美國休士頓做房地產業(p85)，後來又失敗。因童年困苦而生性節儉，穿有補丁的褲子(p87)，用第一張名片的名字登記「澤川堂」公司。其後要開拓紅酒市場(p89)，後來開了歪吧(鮑魚翅餐廳改為紅酒酒吧 p144，p252)。
- (五) 王宏文，宏亞企業主持人，人稱二世祖，父親為音癡而王宏文為酒癡(p72)，要炒作紅酒，拿下華人 1/3 市場(p145)，差點買下酒莊(p146)
- (六) 唐仁，台灣駐中南美洲一小國的領事，抱妻子米亞(淋巴癌)骨灰回台安葬(p73)，看到百合花會想到亡妻，妻子想葬在拉拉山腳下(p74)，崇拜中國

近代外交奇才顧維鈞，取同樣洋名叫威靈頓(p73)，信基都教。想離職去國會圖書館做研究(p94)。後對葡萄酒產生興趣，訂相關雜誌(p102)。以前唐仁的爺爺愛在菜中加紅辣椒絲，總是菜黃稀爛(p185)，並且兩人會挖具有香味的松茸(p185)，後和洪久昌製作仿冒紅酒。

(七) 童師傅，畫家，畫花鳥工筆畫(p96)，周游歐美大使夫人們之間，也教太極與書法。

(八) 洪久昌，高雄鹽埕酒商，外交使節的酒會中貝里拉將之推薦給唐仁(p99)，像暴發戶的南部人，有橫眼看人習慣(p104)，提到酒家使會有受傷之情(p172)，有近乎儀式性的餐桌舉止(p173)，喜吃路邊攤(p174)、阿錦燒烤屋(p174)。洪久昌想參選民進黨議員，語氣中把唐仁當剝削者(p178)。後來洪久昌要向法國酒廠下訂單(p213)，向飲料公司經理學推銷之道(p214)，想仿冒紅酒，未做已想到促銷(p216)。

(九) 米亞，愛花，大學從園藝系轉到生化系(p100)，在新店有花圃(p217)，做植物的複製。唐仁的妻子。被桃麗羊複製成功給震動(p217)，喜談科學(p218)。

(十) 葉香，時尚生活版編輯，愛喝日本梅酒，直到呂之翔給她喝奧地利冰酒(p151)，呂之翔愛她而買香水「蠱」，對她的愛強調乳香(p154)。

(十一) 小玉，在林森北路開 pub，因呂之翔失去嗅覺、想證明自己是個男人而找她(p159)，強調小玉的狐臭(p160)、嗅覺和性慾之間的關係(p161)。

(十二) 羅莉塔，36 歲，麗仕商業的女經理(p161)，讀貴族女校(p165)，台北布商的女兒，父親怕軍官(p164)，不喜歡沒品味又全身名牌的台灣人(p165)。呂之翔和她在酒會認識(p162)。羅莉塔是個既開放又隱密的女人，是健身房的女會員，在盥洗室內脫光剃毛，但又喜歡關在小房間內(p202-203)。比利時男友給她驚喜派對並離開她，但 36 歲生日時包括男友在家慶生(p205)。想找好聞、下巴堅硬的男人，任為呂之翔迷人(p206)。常戴假髮。最後等不到呂之翔，呂之翔到華山廢棄酒廠(p259)。

◎ 課程重點與討論：

* 《微醺彩妝》文本的後現代意識型態美學。

- * 後現代資本主義的荒謬處境。Ex.台灣社會對於紅酒盲目著迷的現象。
- * 角色六組人物輪流上場，不只是任意連結，有可能在形式上具有秩序或規律？
- * 長篇小說中知識的穿插，故事的推演。
- * 紅酒，象徵台灣世紀末的亂象、怪異、荒謬、不合理、品酒文化、社群交誼……
- * 文本為何取為《微醺彩妝》？趕流行，社會的扮裝風潮。
- * 耽溺的風格、階級以及品味等。但《微醺彩妝》與《荒人手記》在文化意識型態上有著根本的不同。
- * 後殖民與後現代的辯證。
- * 《微醺彩妝》是否形塑種在地的刻板印象？（南部 / 北部）→課後繼續網路群組討論。九〇年代快速變化，變動的社會現象，與八〇年代女作家在題材上已經不一樣了。以往被視為雜質的元素，開始被置入文本當中。劃時代的革新，都市與女人關係對應的價值觀已經不同。
- * 快速文化生產的工業化，女性、都市、物質……

(4) 課程進行中照片

A. 課堂討論照片

B. 李元貞教授「婦運歷程三階段」演講照片

C. 課程行進與討論實況

(5) 教學助理的工作方式與進行概況。

A. 教學助理：

1. 兩名教學 TA (碩士生) 皆全程參與課程，以具體了解和掌握實際上課內容、重點。協助授課教師執行每一次上課之後的小組閱讀與討論活動。
2. 兩名教學 TA 在課後帶領修課學生 (碩士生) 針對每一次的課程主題或者相關延伸閱讀文章，進行後續的追蹤或討論(讀書會形式或以課程論壇網絡聯繫討論)，每次時間以一至兩小時為度。藉助不同領域的學科訓練，可輔助、延伸或者刺激選課同學們的思考面向。
3. 兩名教學 TA 一起支援相關演講活動，並隨時向授課教師回報同學們的學習反應與相關疑問。亦可藉由此課程的課程協助教學互動，再擴充台灣文學領域的相關學識，有教學相長之效。

B. 教學網站助理：

1. 網站架設，網頁規劃與調整。
2. 課程資料傳輸以及日常維護。更新與公佈上課資訊。

(6) 網頁或部落格：

計畫課程規劃同時以開放式的網頁與封閉式的課堂網路群組分別進行，以期達到不同效果。本計劃的課程網頁設計以「最新消息」、「計畫內容」、「課程進度」、「相關連結」

與聯絡方式作為網站基本架構。除提供最新課堂進度、消息外，並有課程大綱以供連結下載。網路平台的建置不但可將整個課程資源上傳分享、討論，另外也有拋磚引玉之效，期待其他相關學門與課程的互動回應，以及提供各界了解本課程改進計畫的執行績效。課堂網路群組則以較為即時的討論及聯繫為主，預計最後將較為重要的討論結果，一併放置於網頁成果上。而該網站首頁及相關活動或成果產出，均會標示「教育部顧問室」等連結字樣。

課程網址：<http://myweb.ncku.edu.tw/~k5696401/milk/index.htm>

