

田家炳基金會支持 issue MAR / 2018 旗袍與 長衫 「簡體化」 的反思

張愛玲 的衣服對照記

長衫、女性形象 與月份牌廣告設計

主編:梁慕靈 設計及出版顧問:劉文英、黃樹基 項目統籌:馮寶玲 編輯助理:與倩怡

主編:梁慕靈

設計及出版顧問:**劉文英、黃樹基**

項目統籌:**馮寶玲** 編輯助理:**龔倩怡**

第

一斯

01	潤澤我們的文化基因 田家炳基金會創辦人田家炳博士
02	賀《田家炳中華文化中心通訊》創刊 香港公開大學校長黃玉山教授
03	宣揚中華文化學術——《田家炳中華文化通訊》創刊賀詞 香港公開大學副校長(學術)關清平教授
04	以弘揚中華文化為己任——賀《田家炳中華文化通訊》出版 香港公開大學副校長(行政及發展)唐創時教授
05	《田家炳中華文化中心通訊》創刊賀詞 香港公開大學人文社會科學院院長鄺志良教授
06	編者的話
07	專題文章 旗袍與長衫「簡體化」的反思 李惠玲博士
10	專題文章
14	專題文章 長衫、女性形象與月份牌廣告設計 劉文英女士
18	Learning Chinese as a Foreign Language (CFL) through Children's Picture Books Dr. Anna Wing-bo Tso
22	論《孫子兵法》對現代人的啟發——以〈計〉篇為討論的中心 梁德華博士
24	白居易的退休生活 黃自鴻博士
26	淺談李商隱詩的讀法——以〈板橋曉別〉為例 唐梓彬博士
28	溫柔之必要——紀錄片《如歌的行板》中的瘂弦與其詩 郁旭映博士
	田家炳中華文化中心2017至2018年活動概要
30	田家州中华文化中心2017至2018年冶動佩安
30 32	田家炳中華文化中心2017至2018年沿動概要 田家炳中華文化中心成員介紹

田家炳基金會創辦人田家炳博士

自我幼年開始,我的父親每日都會以《朱子治家格言》來教導我,並 詳細解釋,以身示範。這精闢簡潔的五百餘字逐漸成為我生命的一部 份,不斷地影響著我的思想,規範著我的行為,使我能敦促自己做到 誠實守信、忠孝節義,使我能保持沉毅堅忍的品格來擔荷種種苦難, 使我能懷著己立立人、行善積德的心態投入到公益事業。僅僅是這樣 一篇短文便已為我帶來難得的人生收穫和寶貴的精神財富,中華文化 的博大精深可見一斑。

得悉公開大學將於今年出版《田家炳中華文化中心通訊》,以研究及傳揚中華文化,我很高興。尚祈公大諸賢和讀者挖掘傳統文化的長處和優點,汲取它美好的一面,在傳統文化的沃土上,立時代之潮頭,通古今之變化,發思想之先聲,為傳承中華文化作出貢獻,是所至盼。

田家炳 時年百歲 二零一八年二月一日

香港公開大學校長 黃玉山教授

香港公開大學以「公誠毅樸、開明進取」為校訓,其內涵即源於中華文化的核心精神。大學一直支持推廣中華文化,在培育學生方面,期望學生能具有中國傳統優良品德,並能積極以所學回饋社會。承蒙田家炳基金會支持,大學於2015年成立香港公開大學田家炳中華文化中心(下稱「中心」),至今已經超過兩年。中心在這段期間舉辦了超過30場文化活動,包括學術會議、專題講座、文化講座和工作坊等,對推廣中華文化不遺餘力。以2017-18年度為例,中心舉辦的各項活動之總參加人數逾1300人,其中包括各大專院校的專家學者、各大機構的文化代表、校內不同課程的學生,以及來自20所中學的教師和中學生等,可見其接觸面和影響力日漸增加。

踏入2018年,中心為求更進一步推廣中華文化,訂於2018年3月起出版《田家炳中華文化中心通訊》(下稱《通訊》),邀請校內和校外的專家學者,以專題評論和文化評論等方式,就中華文化的方方面面撰寫文章,期望以此為平台,讓兩岸四地和海外的專家學者能夠更廣泛和深入地進行學術交流,以達到中心弘揚中華文化的宗旨。《通訊》為半年刊,收錄以中文或英文撰寫的評論文章。本人祝賀《通訊》創刊,期待它能促進校內外專家學者交流,並推展學術研究風氣,成為一本具國際視野、兼容並包的文化評論刊物。

田

炳

中

華

文

化

中

心

通

訊》創刊賀詞

香港公開大學副校長(學術) 關清平教授

「文化創意」是香港公開大學近年重點發展的教學和研究重點,大學近年得到多筆研究經費,以及成立了不同的研究中心,均與文化學術研究關係密切。本校十分鼓勵舉辦各項推廣中華文化的學術活動,例如田家炳中華文化中心自2015年成立以來,一直致力籌辦各類型的文化學術活動,廣獲好評。在2018年,中心除了繼續舉辦各種文化活動外,亦希望透過出版《田家炳中華文化中心通訊》,以定期刊物方式進一步宣揚中華文化。《田家炳中華文化中心通訊》將以國際化文化評論刊物為目標,望能在華語學術文化界別常見的學術論文和專欄文章以外,提供第三種宣揚中華文化的渠道,向社會大眾和學界人士提供高水平的文化評論文章。《通訊》的成立目標、發展方向和規模,均與香港公開大學「推動學生學習、增進知識和提升研究工作」的願景相互配合。在此祝賀《田家炳中華文化中心通訊》創刊號順利出版,並期待《通訊》能成為聯繫國際學人、各地學生以及社會大眾的學術文化橋樑。

田 炳 華 中 心 通 出 版

香港公開大學副校長(行政及發展) 唐創時教授

香港公開大學是一所年輕且具活力,並發展全面的優質大學。近年大 學發展迅速,除了獲得政府批出優質地皮興建校舍,提升學校硬件配 套外,大學亦同樣重視發展軟件配套。因此,在「為社會提供開放及靈 活教育」的願景下,設立國際性的學術交流平台,供海內海外學者就 不同議題各抒己見,推動開放而多元的學習和研究風氣,這無疑是香 港公開大學的其中一個發展重點。

本校田家炳中華文化中心得蒙田家炳基金會鼎力支持, 秉承基金會 「促進道德教育,弘揚中華文化,融合世界文明,以提升中國的教育素 質,貢獻國家」的使命,自成立以來,一直以「弘揚中華文化」為宗旨。 欣聞田家炳中華文化中心於2018年出版《田家炳中華文化中心通訊》, 為學術界提供了一個開放而具國際視野的交流平台,讓學者和文化 評論家就與中華文化相關的學術議題撰寫評論文章,從而發揚中華 文化精神,本人在欣喜之餘,亦衷心鼓勵中心同仁繼續努力,令《田 家炳中華文化中心通訊》成為具高水平的文化評論刊物,為宣揚中華 文化作出貢獻。

創

刊

賀

詞

香港公開大學人文社會科學院以多元化教學為目標,學院內三個主要教學和研究範疇都與中國或中華文化息息相關,如多個研究院或本科課程都設有中華文化的元素。近年,人文社會科學院更以跨文化為主題,並以中華文化為主軸,舉辦了多場重要的國際研討會,例如「文化翻譯:中國文學的世界接受學術研討會」、「推陳致新——清末民初文學與思想國際學術研討會」等,可見學院十分重視推廣中華文化,並以此作為學院發展的方向。

除了教學以外,人文社會科學院亦十分重視學院的研究<mark>風氣。學院屬</mark>下的香港公開大學田家炳中華文化中心,一直以發揚中華文化為宗旨,成立以來,舉辦了多場與中華文化相關的文化活動,中心同仁均努力參與。欣聞中心出版《田家炳中華文化中心通訊》,除了為學院內的教師提供切磋討論的空間外,亦成為了大學與國際學者交流的學術平台。本人期盼中心成員能繼續努力,持續推動與中華文化相關的學術交流,並祝賀《田家炳中華文化中心通訊》創刊,期望《通訊》將來能成為一本高水平的文化評論刊物。

編者的話

Page And 中華上心中心Newsletter of OUHK Tin Ka Ping Centre of Chinese Culture

《田家炳中華文化中心通訊》創刊號得以順利完成,除了得到香港公開大學各單位支持之外,亦有賴田家炳中華文化中心同仁的努力和參與。本人在此感謝田家炳基金會一直以來對中心的支持,而本期《通訊》出刊更獲田家炳博士百歲壽辰之際親自撰文鼓勵,令創刊號的出版更具意義。同時,本人亦感謝香港公開大學校長黃玉山教授、副校長(學術)關清平教授、副校長(行政及發展)唐創時教授及人文社會科學院院長鄺志良教授撰文支持。

本期內容以「中國女性與長衫文化」為主題,其中李惠玲博士就旗袍和長衫的發展撰文,討論旗袍和長衫「簡體化」的問題;本人則探討張愛玲對旗袍和中國傳統服裝的看法與其生平的關係;另有劉文英女士就長衫與月份牌廣告女性形象作深入討論。除此以外,本期通訊收有不同題材的文章,諸如:曹穎寶博士討論學童怎樣透過香港故事學習中國語文;梁德華博士研究《孫子兵法》對現代人的啟發;黃自鴻博士分享白居易的退休生活;唐梓彬博士談論李商隱詩的欣賞方法;以及郁旭映博士討論紀錄片《如歌的行板》中的作家及其作品,其中內容豐富,關注中華文化的方方面面。

身為主編,本人希望《田家炳中華文化中心通訊》能成為 各界學者和評論者討論和研究中華文化的平台,歡迎學 者提供具創見的專題文章,並踴躍投稿,使《通訊》能發 揮發揚中華文化的功能。

梁慕靈博士

香港公開大學人文社會科學院副教授 田家炳中華文化中心主任

英國牛津大學東方研究院藏 學博士、文化及歷史學者、香 港歷史博物館特約研究員及 編校、香港大學專業進修學院 「長衫設計及製作證書課程」 統籌及導師

旗袍與長衫 「簡體化」的反思

「旗袍」專指上世紀二十年代以後流行的一種中國女性袍服,五十年代開始因為政治原因在中國大陸消失了幾十年,八十年代改革開放才再度出現,近年各省市著意推廣,「改良版」更被推上近乎「國服」的地位,大概用以彌補中國沒有正式國服之遺憾。「旗袍」的漢語拼音 qipao,近年亦陸續收錄於各大英語詞典。

有說「長衫」是「旗袍」的混稱,其實八十年代以前除了南來的外省人仍沿用「旗袍」一詞外,香港人對這種女性袍服最地道的叫法是「長衫」,這名詞更通指男女裝。戰後,男裝長衫急速為西式服裝所取代,女裝長衫卻因著天時地利人和,不但擺脫了上海旗袍的影子,更塑造出香港都市女性傳統服裝的獨特面貌,將中華女性引以為傲的身份、端莊形象和東方美態發揮得淋漓盡致,打造出「香港長衫」黃金歲月的經典傳奇。由於男裝長衫無緣流行,根據廣東音英譯並於五十年代收錄於《牛津英語字典》的 cheongsam,只專指女性長衫。八十年代以後,港人逐漸跟隨海峽兩岸用上「旗袍」一詞。

2013年,本人為香港歷史博物館進行本地女性長衫的研究並撰寫《百年時尚:香港長衫故事》一書,自此一直致力本地長衫文化的研究和推廣,鑽研其傳統工藝,鼓勵坊間以至專上院校開設教授傳統長衫工藝的長短課程,並身體力行,親手縫製男女裝長衫作自己的禮服、常服和便服。2017年8月14日,喜聞香港政府公布「香港中式長衫製作技藝」列入首份「香港非物質文化遺產代表作名錄」,但同時不無憂慮。近年兩岸三地出現大量「改良」旗袍和長衫,驟看似無問題,細看明顯欠缺經典形制的精萃,亦與傳統工藝傳承沾不上邊。頗憂慮寶貴的文化遺產日後只能見於博物館,不再是活水泉源,原本深具歷史與文化底蘊的一襲衣裝從此只變得形神俱欠,徒有旗袍或長衫之名而實際跟其他時裝無異。

20年代 南洋兄弟煙草有限公司宣傳海報。 旗袍於右邊肩頭扣繫。

五、六十年代的立體結構女裝長衫,儘管形制跟戰前不一樣,但始終保持著兩個最重要的特色。其一是右衽的傳統開襟方式:自千多年前圓領袍(相對於交領袍)肩頭扣繫方式演變和優化而來的「肩襟」和各款「斜襟」,讓長衫與西裙區別開來,真正發揮中西合璧的精萃。其二是製作長衫的獨特工藝:三、四十年代上海旗袍的不朽傳奇和後來香港長衫的黃金歲月,一群中裝裁縫居功至偉。尤其是戰後成千上百從江浙地區南來執業和授徒的「上海裁縫」孜孜不倦獻出專業技術和精神心血,運用精湛的傳統裁縫工藝、高超的審美能力,還有獨到的竅門讓長衫穿起來更優雅和貼身適體。正是這兩個特色,讓一襲女裝長衫保存和延續著歷史與文化的氤氳,凝聚著傳統工藝智慧的結晶。這是真正與時並進、歷久常新的「改良」和「優化」。至於現時的所謂「改良版」,不妨稱之為「簡體化」的旗袍長衫。

30年代 上海的高爾夫球場海報。旗袍右邊開厂字襟。

60年代 穿著厂字方襟長衫的 香港影星林黛。

60年代 穿著「肩襟」長衫的香港影星 樂蒂,門襟開於右肩。

「簡體漢字」在國內推行之初是為了快速「掃盲」,提升數以億計文盲國民的文化水平以達富國之道,半個多世紀以來成效顯著。然而,簡體字對傳統漢字的理解和傳統文化的傳承所造成的窒礙也是眾所周知,於是又有要求恢復認識繁體的聲音,但畢竟談何容易。踏入二十一世紀後,國內重新吹起旗袍風,「旗袍會」遍及各省市甚至海外名城,配合一連串的活動和宣傳,主要鼓吹中國女性以旗袍作為禮服。風潮席捲全國,更帶來無限商機。為了達到快速推廣的目標,也基於成本效益,網購和坊間供應的旗袍成衣,絕大部分於成地兩大特點付諸闕如,右衽門襟為背後拉鍊所取代,只以一道緄邊縫於右邊襟頭或綴上一兩副盤扣以象徵傳統門襟,製作工藝也跟傳統技術沾不上邊。「簡體旗袍」就如簡體,可樣,製作快速容易,價廉並廣為要求不高的大眾所接受,現時不但代表中國人身份的認同,更成為愛國的標識和相當觸目的政治符號。至於歷史與文化內涵和傳承,不再深究。

在傳統長衫工藝瀕危的香港,「簡體長衫」也名正言順的大行其道。傳統的門襟被視為有礙現代人穿衣習慣,曾經精緻講究的細節不受青睞,繁複的製作程序和技術被視為落伍,耐穿耐看反而被不少人嫌棄。六十年代的香港長衫深受「簡約主義」(Minimalism)這藝術派系的影響,線條簡約俐落,不事鑲緄。一襲單色無圖案、無緄邊(或只有極細的「線香組」)盤扣的長衫,憑著那獨特的傳統門襟和高超傳統工藝,加上穿者的優雅體態,散發出的美感、時代感和民族特色可謂獨一無二。「簡體」跟「簡約」是兩碼子的事,前者講的是效率,是實用;後者是藝術觀感方面的「少勝於多、簡優於繁」,其實內裡乾坤一點不馬虎,講求更細緻的設計和更高超的手藝。

中國文化瑰寶的書法藝術只能通過繁體字表達和領略。同樣地,旗袍和長衫的靈魂也在於那獨特的門襟和傳統工藝,「簡體化」好比把其歷史文化內涵掏去,把工藝精華刪掉,儘管能夠快速普及,恐怕將會是另一批「快餐時裝」,易生厭倦,能夠支持多久呢?穿在身上的自豪感從何而來?民族特色何在?值得反思。

2015年,國內大為流行的改良旗袍。後面拉鍊,右邊襟頭綴上緄邊和盤扣以象徵門襟,縱使加上小立領和兩側衩,其實形制工藝跟一般西裙無異。

香港中文大學中國語言及文學 系哲學博士、香港公開大學人 文社會科學院副教授及田家炳 中華文化中心主任

張愛玲 的衣服對照記

在中國現代文學史中,最關注中國女性服裝的作家可算是張愛玲,她的〈更衣記〉以文學的筆調,把中國文化、中國女人與服裝三者結合於一篇文章之內,既有文學的感性筆觸,也有文化研究的理性分析,同時加入了張愛玲對人性的獨到看法,成為一篇文學史上的經典散文。很多人談論張愛玲如何看中國的女性服裝史,都只關注〈更衣記〉這篇寫於她23歲時的散文,卻忽略了她於晚年寫作的《對照記》當中大量提及女性服飾的資料。本文將會透過《對照記》和其他資料,討論張愛玲的人生與衣服,特別是與旗袍的關係。

張愛玲鍾愛旗袍,雖然少年時期由於後母送贈舊旗袍的緣故,而一度對自身形象感到自卑,但同時亦成就了她一生對衣服的莫名執著和喜愛。在《對照記》中張愛玲第一次提及旗袍是圖二十一的解說文字,回憶繼母把舊衣服留給她穿,這段文字如下:

我穿著我繼母的舊衣服……她說她的旗袍「料子都很好的」,但是有些領口都磨破了。只有兩件藍布大褂是我自己的。在被稱為貴族化的教會女校上學,確實相當難堪……不過我那都是因為後母贈衣造成一種特殊的心理,以至於後來一度 clothes-crazy (衣服狂)。1

圖一左邊的是中學時期的張愛玲,當時她與旁邊的姑姑都是穿著旗袍,想是穿著由繼母送 贈的舊旗袍。這件旗袍顏色素樸,設計簡單,跟後來張愛玲的裝扮和配搭風格非常不同。

張愛玲在寫作和藝術欣賞方面的美學觀是「參差的對照」,她對衣服的創造性同樣具有這種美學觀,並且體現在她的配搭和設計之上。她在1939-1941年於香港大學讀書期間,由於脫離了家裡的控制,可以見到張愛玲開始恣意發揮她在衣服配搭和設計上的美學。在《對照記》圖三十一中,張愛玲如此說明:

這兩張照片裡的上衣是我在戰後香港買的廣東土布,最刺目的玫瑰紅上印著粉紅的花朵,嫩黃綠的葉子。同色花樣印在深紫或碧綠地上。鄉下也只有嬰兒穿的,我帶回上海做衣服,自以為保存劫後的民間藝術,彷彿穿著博物館的名畫到處走,遍體森森然飄飄欲仙,完全不管別人的觀感。²

¹張愛玲:《對照記》(香港:皇冠出版社,2000年),頁29-30。

²張愛玲:《對照記》,頁59。

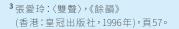
從圖二可以見到,大學時期的張愛玲自行設計服裝,並把一般只用 於民間或鄉間的鮮艷土布製成服裝。從圖片中的設計和張愛玲本 人的姿勢來看,這個時期的她充滿一種擺脫束縛、展露自我的自由 之感,她希望呈現於大眾面前的自我形象逐漸成形。

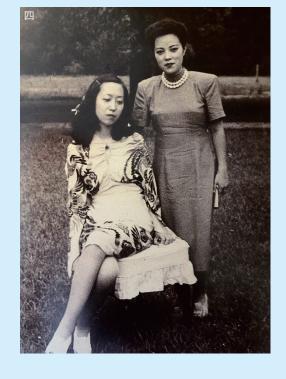
張愛玲後來因香港淪陷,在未完成學業的情況下回到上海,以寫作為生。她在刊於1945年3月的〈雙聲〉中,提及一段與一位香港大學同學的對話。張愛玲為這位斯里蘭卡裔的女同學改名為獏夢(即後來的炎櫻),兩人圍繞衣服展開了一場跟女人相關的對話:

張:(猝然,擔憂地) 獏夢,將來你老了的時候預備穿什麼樣的衣服呢? 獏:印度裝的披紗——我想那是最慈悲的。不管我將來嫁給印度人或 是中國人,我要穿印度的披紗——石像的莊嚴,胖一點瘦一點都沒 有關係。或者,也許,中國舊式的襖袴……

張:(高興起來) 噯,對了,我也可以穿長大的襖袴,什麼都蓋住了,可是仍舊很有樣子;青的,黑的,赭黃的,也有許多陳年的好顏色。³

這段文字顯示張愛玲對衣服與女性的思考是頗為深入的,甚至對年老時要穿的服裝都已經預想得十分細緻。在1943-1945年這個時期的張愛玲本人是穿著什麼衣服的呢?這可從圖三這張攝於1944年的照片看到。這張照片刊於《雜誌》內,讓讀者可以一睹女作家的風采。張愛玲挑選這張照片,同時亦含有她希望大眾如何想像自己的構想:一個穿著旗袍的現代中國女性知識分子。圖四是張愛玲和李香蘭的合照,《對照記》中的解說文字提到張愛玲身穿一件由炎櫻設計的衣服,其實是由張愛玲祖母的一床夾被的被面做成的,被面上的暗紫鳳凰配上淡墨點,具有一種中西美學相融的畫意,穿在張愛玲的身上非常獨特。這種中西合璧的配搭成為了張愛玲其後一直營造的自我形象。

張愛玲的創造力於其衣服配搭上可見一斑,《對照記》曾如下的記錄:

一九四四年業餘攝影家童世璋與他有同好的友人張君——名字一時記不起了——託人介紹來給我拍照,我就穿那件唯一的清裝行頭,大襖下穿著薄呢旗袍。拍了幾張,要換個樣子。單色呢旗袍不上照,就在旗袍外面加件浴衣,看得再出頸項上有一圈旗袍領的陰影。(為求線條簡潔,我把低矮的旗袍領改為連續的圈領。)4

圖五和圖六可以見到這段文字描述下張愛玲的衣著裝扮,其新穎之處在於張愛玲把寫作的參差對照美學運用到衣服配搭之上,以兩種不同朝代或年代的服裝混合而穿:以清式大襖配搭民國起開始流行的旗袍;或是以浴衣配合旗袍。這些配搭都可見到張愛玲的與眾不同。

張愛玲第二次來港後,於1954年在香港曾拍攝一張身穿旗袍的照片,顯示她對自己形象的想像,以及她希望存留在讀者心目中的形象:一個貫穿傳統和現代中國的女性形象。《對照記》圖四十九的解說文字如此說:

一九五四年我住在香港英皇道,宋淇的太太文美陪我到街角的一家照相館拍照。一九八四年我在洛杉磯搬家理行李,看到這張照片上蘭心照相館的署名與日期,剛巧整三十年前,不禁自題「悵望卅秋一灑淚,蕭條異代不同時。」5

⁴張愛玲:《對照記》,頁67。

⁵張愛玲:《對照記》,頁79。

從圖七的照片中可以看到1954年身穿旗袍的張愛玲略帶高傲,既冷眼旁觀又睥睨一切,在過去互聯網未出現的時代,這幅照片從此成為一眾讀者對張愛玲形象的永恒想像參照。

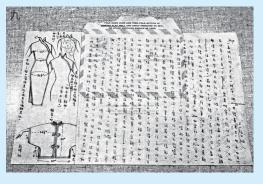
張愛玲於1954年離港赴美後,認識劇作家賴雅,隨後二人結為夫妻。圖八就是她與賴雅的合照,可見當時她仍然以「身穿旗袍的中國女子」這個形象於美國生活。張愛玲於1956年10月12日在美國寫信給香港的好友鄺文美,內裡提及請鄺文美代買一件材料訂造旗袍:

我想請你隨便什麼時候有空,給我買一件白地黑花緞子襖料,滾三道黑白邊,盤黑白大花鈕。如果沒有像你那件那麼好的,就買淡灰本色花的,或灰白色的,同色滾邊花鈕。黑軟緞裏子。那三件旗袍統統做單的。6

圖九就是這封信裡張愛玲附寄的親筆繪畫旗袍的圖樣,可見 張愛玲對訂製衣服的熟悉和對衣服細節的重視。在張愛玲於 1957年2月2日給鄺文美和宋淇的回信中可以見到,當時她 在美國已經收到這三件旗袍的成品,張愛玲表示「滿意到極 點」。結合這些資料和圖八來看,張愛玲早期在美國生活仍 然常常身穿旗袍,並且喜歡以中國傳統造型示人。

張愛玲在寫於1944年的〈童言無忌〉中曾說:「對於不會說話的人,衣服是一種言語,隨身帶著的一種袖珍戲劇。」在張愛玲的作品以外,我們可以通過閱讀她的照片,透過她的衣著和解說,了解她精彩如其作品的人生美學。

⁶張愛玲、宋淇、宋鄺文美:《張愛玲私語錄》 (香港:皇冠出版有限公司,2010年),頁162。

長衫、女性形象 與月份牌廣告設計

今時今日在香港提起長衫(或旗袍),大家不難想起這種衣著的特色:企領、衣袖和曲線的剪裁,整體著裝比較強調女性的身段。因此,一般人把穿著長衫的女性標誌為傳統守舊。再者,在五十、六十年代期間,美國荷里活電影裡塑造的長衫女性形象,例如《蘇絲黃的世界》,進一步把這種衣著聯想為性感的象徵,以致普羅大眾對長衫打扮存有一種較為負面的印象。今天對長衫的印象,其實與它原來的印象有天淵之別。

長衫起源與演變

長衫,有說是源自清代的「旗人之袍」,所以又稱「旗袍」,並且分為「男袍」和「女袍」。由於清代強制推行滿族服飾,因此清代男子的日常服飾主要穿著長袍、馬褂,而女子的穿著,則分為滿族婦女穿的寬直長袍,和漢族婦女穿著的闊大上衣配以下面的裙子或褲子的款式。張愛玲在〈更衣記〉中提到「削肩,細腰,平胸,薄而小的標準美女在這一層層衣衫的重壓下失蹤了。她的本身是不存在的,不過是一個衣架子罷了。」「這種服裝亦反映出當時身處父權社會之下,女性的形象是何等低微。直至晚清期間,即二十世紀初,女性服裝逐漸起了變化。

1張愛玲:〈更衣記〉,《流言》(香港:香港皇冠出版社,1998年),頁68。

李鴻章與家人的合照,反映清代漢族 男子和婦女的穿著。

圖片為孫中山和兩位女兒於約攝於十九世紀末的合照,大女兒孫姬(右)和二女兒孫婉(左),可看到她們均穿著當時流行的「元寶領」上衣及長褲,並配以高跟鞋的中西混合穿戴風格。

長衫女性形象

清末的積弱,令人民更渴望新時代的來臨。當時部分女性極渴求擺脫舊有的觀念,加上受到西方思潮影響,希望得到自由和男女平等的權利,於是女性陸續穿上男性長袍。這不但顯示了當時女性對舊時代的厭棄,更顯示了對文明的渴求。在君權帝制崩潰後,女性的角色出現了很大的變化。民國時期,社會上不但廢除了紮腳、束胸等男權產物,女性接受教育的機會也增加了,衣飾也因為西方的影響變得豐富多樣,甚至發展出中西混合的穿戴風格。

圖片為1916年穿校服的林徽因(右一),就讀於由英國教會創辦北平培華女中。該校的校服,上衫是中式短袍(大襟襖),下身是闊條百褶短裙配以西式女款搭帶皮鞋。民國初年,這種款式被稱為「文明新裝」,它融合了西洋服飾元素和中國傳統服飾特點。

《良友》畫報,於1926年2月創刊至1945年10月停刊

月份牌廣告的由來

與此同時,中國與歐美國家貿易頻繁,不少當時在歐美的流行時尚產品陸續進入中國。對於中國的市場來說,這些進口商品,較為新穎獨特,歐美製造商需要透過推廣來引起中國顧客的興趣。加上,當時印刷技術的應用漸趨成熟,大量的報章雜誌出現如雨後春筍。當時市面上有不同種類的刊物發表,其中較為針對女性的刊物有《良友》、《玲瓏》、《婦女雜誌》等。女性亦被冠以不同的稱呼,如新女性、新女子、現代女性、摩登女性等,以區分這時期女性與舊時代的不同。歐美商品在其中刊登廣告,作為主要的推廣方式來吸引顧客。

同時因為需求,更發展出別具中國特色的廣告模式。月份牌廣告正是當時出現的一種新的宣傳方式。可是這種模式初推出市場時,它只是印有公司名稱的畫片,內容都是以西方景物為主,雖然印刷精美,卻不能吸引中國顧客青睞。後來廣告牌的內容經改良後,除了加有月份外,內容也換上以中國民俗景致等題材,深受普羅市民歡迎,以致後來其他商戶也紛紛採用,甚至願意特約專聘中國畫師設計月份牌廣告,為品牌商標建立鮮明的形象和知名度,以期在其他相近商品中突圍而出。

來源:《婦女導報》 廣告:旁氏白玉霜, Vol. 11 No. 12, 1925. (https://depts.washington.edu/ chinaciv/graph/tcommag.htm)

香港天壽堂藥行月份牌廣告(1924年)

廣生行有限公司月份牌廣告 (1931年)

來源:(http://www.hkmemory.org/calendar/intro.php?lang=ch)

鄭曼陀繪畫的月份牌廣告(約1920年)

杭穉英繪畫的月份牌廣告(1931年)

月份牌廣告設計與新女性形象

這種月份牌廣告,繪畫的內容包括傳統風俗、民間傳說、中國風景、吉祥字句或符號、古裝人物和長衫美女等。其中長衫美女,最受大眾喜愛,不獨是它的新式繪畫方法「擦筆水彩法」,令人物造型活現紙上,更是它所呈現的摩登時尚,令當時身在民國時期經歷新舊交替的市民,無不被深深吸引。

林語堂在〈解放運動〉中就說出這時期的「現代婦女在氣質、裝飾、舉止和自立的精神,完全不同於十年前的所謂時髦姑娘。」2中國女性受到西方的影響,在裝束上的變化更為明顯:「英國高跟鞋,巴黎香水,美國絲襪,高叉旗袍,西式緊身馬甲(所以代替老式肚兜者),和獨幅女子浴衣,才是時代的驕兒。」3雖然衣飾打扮都極為西化,但主要的日常穿著服裝卻是源自中國本土而加以改良的長衫。長衫代表了中國女性對女性主義的覺醒,與西方的女性主義不同:不但期望保留自身的中國傳統,也同時渴求西方的文明風尚。

這些由中國畫師描繪的長衫美女畫像,除了繪畫方法並非傳統水墨技法外,不論構圖和她們的姿態,都有別於以往的中國人像畫。如果細心觀看,不難發現這些美女畫像大多眼神望向遠方,沒有視線焦點,就像被不經意觀看。約翰·伯格曾在《觀看的方式》中指出「我們注視的從來不只是事物本身;我們注視的永遠是事物與我們之間的關係。」4有趣的是當時繪畫月份牌廣告的中國畫師都是男性,他們以男性視覺觀看女性,這些長衫美女除了衣著打扮入時之外,沒有明顯的個性,仿佛是一件擺設。民國時期的婦女雖然經歷了解放和女權運動的啟蒙,好像擺脫了傳統封建制度,但是實質上仍活在男權社會之下,女性的角色沒有真正的被平等對待。

月份牌廣告不但是商業的產物,亦是普及化的通俗藝術,為大眾接受的宣傳品,是了解中國早期流行文化的最佳材料。它最興盛的時期,所展現的正是二十至三十年代穿著的長衫美女,她們呈現出時尚的都會女性形象。畫中的她們,眼神生動、體態優美,表現出二十世紀初中國現代女性既獨立又溫婉的風姿,但同時也顯示了這些女性形象其實仍離不開男性的操控。

² 林語堂:〈解放運動〉,《吾國與吾民》 (中國:陝西師範大學出版社,2008年),頁247。

³ 林語堂:〈解放運動〉,《吾國與吾民》,頁248。

⁴約翰·伯格(John Berger)著、吳莉君譯:《觀看的方式》 (台北:麥田出版社,2010年),頁11。

Anna Wing-bo Tso

Anna Tso obtained her
PhD in Applied Linguistics
from The University of
Birmingham, U.K. She is
currently an Associate
Professor of English and
Comparative Literature
at the School of Arts and
Social Sciences, The Open
University of Hong Kong,
where she heads the Master
of Arts in Applied English
Linguistics and directs the
Research Institute for Digital
Culture and Humanities.

Learning Chinese as a Foreign Language (CFL) through Children's Picture Books

Enforcing Chinese character recognition and grammatical drilling may be considered cornerstones for learning the Chinese language, but as in every language learning situation, imparting cultural literacy through leisure reading is always crucial, if not more important.

To foster non-native Chinese speakers' (NNCS) intrinsic learning motivation, Chinese as a foreign language (CFL) teachers can make full good use of existing Chinese children's stories as a starting point for developing interest and building confidence in CFL learners, young and old. The selected children's stories does not necessarily need to be in Chinese only; they can be stories written with the NNCS' CFL learning context in mind, highlighting features of the Chinese language to all NNCS. As foreign readers discover the fun and beauty in the Chinese language and culture through the children's texts, they will gain momentum and begin to take interest in learning more Chinese vocabulary happily and naturally.

Aiming at promoting Chinese reading literacy among young NNCS in Hong Kong and beyond, I obtained a project grant from the Sunrise Charitable and Education Fund and secured a government sponsorship from the HKSAR Home Affairs Bureau in January 2016 and March 2018 respectively. The grant and sponsorship have supported me to develop a children's picture book series titled Hong Kong Stories with Joanne Lo Wai-nam, a local illustrator who grew up in Hong Kong. Written with the local Hong Kong context in mind, the Hong Kong Stories series contains six English-Chinese picture books that bring together original stories and artistic illustrations recounting interesting features and memorable events in Hong Kong, which ranges from themes such as Hong Kong's handover to China, Hong Kong-style street snacks, local animals and haunting tales, as well as oral history told by the women in the city:

Book 1 ----:

Culinary Charades

(ISBN: 978-1-948210-01-0)

Book 2: **The Summer of 1997**(ISBN: 978-1-948210-02-7)

As a world-famous food paradise, Hong Kong provides delicious food of the best quality in every corner - roadside stalls, dai pai dong, teahouses, private kitchens, traditional Cantonese restaurants, posh five-star hotels, Hong Kong cuisine will never disappoint you, if only you know how to name and order the food and dishes from the menu! Created by an author and an illustrator who are both Hong Kong cuisine lovers, Culinary Charades invites you to go on a yummy trip with Yu-sze and Alex, two streetwise kids who not only discover the most native and best local authentic food in Hong Kong, but also share with you a picture glossary of the well-known food and drink one can find along Nathan Road in Mongkok.

In commemoration of the Hong Kong handover 20th anniversary, this book is a time machine that walks you down the memory lane. After decades of working and living abroad in England, Canada, Australia, and Northern China, five Hong Kongers finally come together in Hong Kong, their hometown again and rekindle the comfort of their old home, sharing unforgettable collective memories they experienced as they grew up in the delightful last days of the British colonial period in Hong Kong. With the brilliant illustrations of classic landmarks like the Kai Tai International Airport, the old Queen's Pier in Central, and the landscape of the old Kowloon City District, The Summer of 1997 recaptures the beautiful Pearl of the Orient in the 1990s, the former British Colony in the last century.

Book 3 ----:

Unforgettable Neighbours

(ISBN: 978-1-948210-03-4)

A good neighbour is hard to find, and the old ones who used to come and play with you when you least expected them at your home sweet home would become part of your sentimental childhood memories for certain. In Unforgettable Neighbours, Three siblings from Hong Kong, Andrew, Anna and Angus sit around a campfire and recall memories of the old Belcher's Gardens in Mid-Levels west half way up Victoria Peak, the serene villa which their grannies used to live before it was demolished in the 1990s. Flashing back in their mind the wealth of greenery, private gardens, antique ponds, classy fountains and playgrounds in the sanctuary of their hearts, the three siblings go back in time, stroll in the Belcher's Gardens, and meet again their fun and bizarre neighbours who dare to steal bananas from the ancestor shrine, take afternoon naps underneath people's car bonnets, hang upside down the crystal ceiling lights, and lay eggs in grandpa's studio!

Book 4 ····: :

Taming Babel

(ISBN: 978-1-948210-04-1)

Learn Cantonese the fast and easy way with this book! People keep saying learning Cantonese is hard, and to speak proficient Cantonese like Hong Kongers is to sing songs with its nine-tone system. While it is stunningly entertaining to witness how a melodic text such as 'yü yü yü, yü yü yü, yü yü yü, yü yü yü, yü yü yü.' can carry the grammatically flawless and romantic content of 'You and I, met in the rain, you said to me, "while it's still raining, come to my place. I'll bring you comfort.", one tiny mistroke in the language tone can turn the lexical meaning of 'a computer' into 'an idiot'. But perhaps learning Cantonese is not as challenging as it sounds? In Taming Babel, expatriates and foreigners who study, work and live in Hong Kong share with you useful tips and tricks you do not know when learning Cantonese.

Book 5 ----:

Herstory

(ISBN: 978-948210-05-8)

Here's a biographical fiction picture book that narrates the true and brave life story of an amazing yet ordinary mother in a typical Hong Kong family. For hundreds and thousands of years, rarely any Hong Kong women have been featured properly and prominently in traditional Chinese genealogy. To do justice, the author and the illustrator join hands in bringing Hong Kong women back to centre stage. With accurate recounts and beautiful illustrations, this book pays tributes of love and reverence to all incredible moms who work hard and sacrifice silently for their children and family. Herstory is a must that feminist moms, teachers and librarians should get for their children's bookshelf.

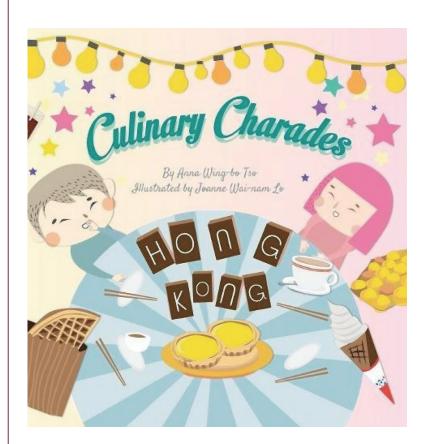
Book 6 ----:

A Tale of Two Haunted Universities

(ISBN: 978-948210-06-5)

Ever wondered what a Chinese Halloween is like? Every year, Hong Kong people experience the Hungry Ghost Month, the seventh month of the lunar year. Legend has it that the door to hell is wide open during the seventh month, and all wandering spirits from the depths of the Underworld will roam around the Land of the Living. Believe it or not, children and adults alike should bear in mind ten taboos – do not swim in the middle of the night, do not open your umbrella at night, do not walk near walls in the dark... in A Tale of Two Haunted Universities. a brave and rebellious daredevil breaks the Hungry Ghost taboos and takes on an adventurous midnight trip to the old, dark and perhaps haunted campus of The University of Hong Kong (HKU), alone! Unguessed mystery and something lurking around HKU's Lotus Pond are awaiting her in the dark.

With the kind advice, patience and guidance of a Michigan-based publisher that believe in our project, books 1 and 2 of the *Hong Kong Stories* series were finally launched on 25 December 2017, just in time to celebrate Hong Kong SAR's 20th anniversary last Christmas:

1. Culinary Charades (Book 1):

Book 1, *Culinary Charades* (2017) aims to stimulate food experiences of NNCS worldwide. Accompanied with fun English translation, the children's picture book provides a Chinese pictionary of Hong Kong's finger-licking good food.

https://www.amazon.com/dp/1948210010

Another highlight for NNCS readers is that coming soon in summer 2018, Taming Babel, book 4 of the Hong Kong Stories series will reveal NNCS' intercultural encounters in Hong Kong, and more interestingly, how they learned Cantonese the fun and fast way. A fun and useful CFL schematic framework for making meaning out of the melodious Cantonese expressions in everyday conversations will be shared.

Ideal for Chinese language learning and leisure reading, the Hong Kong Stories series shall create relevant, meaningful, and enjoyable literacy experiences for NNCS readers and CFL teachers. Further sharing on meaning-driven CFL reading activities and how they can be applied when reading the Hong Kong Stories series were presented in the Focus on Language Conference: Challenging Language Learning and Language Teaching in Peace and Global Education - From Principles to Practices (22-24 March 2018) at The University of Education in Freiburg, Germany.

2. The Summer of 1997 (Book 2):

Book 2, *The Summer of 1997* (2017) invites all interested NNCS to walk through the best landmarks and viewpoints of Hong Kong in 1997, a city that bridged the East and West.

https://www.amazon.com/dp/1948210029

論《孫子兵法》 對現代人的啟發—— 以〈計〉篇為討論的中心

梁德華

香港中文大學中國語言及文學 系哲學博士,現職香港中文大 學中國語言及文學系講師,並 兼任中大中國文化研究所劉 殿爵中國古籍研究中心名譽 副研究員

著名學者李零《〈孫子〉十三篇綜合研究·導言》曾說:「如果有人要問《孫子兵法》到底給我們留下了什麼樣的精神財富,那麼我們的回答是:它留給我們的與其說是實用的指導,倒不如說是智慧的啟發。」「文中「實用的指導」乃指《孫子兵法》在軍事上的價值,而李先生以為「智慧的啟發」更能概括《孫子兵法》對現代各個層面的影響,其說極是。

《孫子兵法》對現代人的價值並不局限於華語地區,而可說是世界性的,如美國哥倫比亞大學商業學院將《孫子兵法》融入到

其MBA課程之中,要求學生熟讀此書,並 背誦書中若干章節,以成為未來管理人員 的重要參考。²另外,如在圖書館找尋有關 《孫子兵法》反思現代生活、文化的書籍, 數量驚人,其中包括《孫子兵法》對企業 營、教學、人生規劃等不同範疇之影響,亦 可證明《孫子兵法》對現代人的指導作用。 那麼,在《孫子兵法》中,究竟有什麼基本 理論能成為現代人各種行事的參考?本文 希望以《孫子兵法》的第一篇〈計〉篇作討 論中心,以闡釋《孫子兵法》的理論如何啟 發現代人思考。

一、謹慎地面對各種問題的態度

〈計〉篇一開首云:「孫子曰:兵者,國之大事。死生之地,存亡之道,不可不察也。」³孫子以為戰爭是國家大事,牽涉到一國的盛衰、人民寶貴的生命,故為國者當謹重地對待戰爭,反映孫子慎戰的精神。如以孫子這種謹慎地面對戰爭的態度作參照以反思我們的生活,即意味著當我們面對各種問題及處境時,亦當持慎微的態度,不應輕率失責。

二、行事之先當思考自身的各種因素

〈計〉篇又云:「故經之以五事,校之以計,而索其情:一曰道,二曰天,三曰地,四曰將,五曰法。」4孫子認為行軍之前,應先從五個方面加以考量,即「道義」、「天時」、「地利」、「將領」、「法規」,若五個因素均具備,戰爭的基礎即穩固。此正如我們行事之前,應當思考各種因素,如個人領導能力、團體合作、客觀環境等能否配合,以確保事情得以順利進行。〈計〉篇下文云:「凡此五者,將莫不聞,知之者勝,不知者不勝。故校之以計,而索其情,曰:主孰有道?將孰有能?天地孰得?法令孰行?兵眾孰強?士卒孰練?賞罰孰明?吾以此知勝負矣。」5孫子於此重新覆核行軍的條件,即上述「道」、「天」、「地」、「將」、「法」五方面的因素,並利用問題反覆思考,如主上是否有道?將師是否具備才能?天時地利是否兼備?軍中法令是否嚴謹?士卒是否訓練有素?軍中賞罰是否分明?這種反覆思考自身條件的思維,不單可運用在軍事上,實亦有助我們重新發現自身各方面的問題。

¹ 李零:〈導言:《孫子兵法》與先秦兵學〉,《〈孫子〉十三篇綜合研究》 (北京:中華書局,2006年),頁16。

²詳見http://news.sina.com.tw/article/20131029/10982199.html。

³⁻⁵ 李零:〈校釋〉,《〈孫子〉十三篇綜合研究》,頁7。

三、重視領袖的素質

四、出奇制勝之道

〈計〉篇云:「兵者,詭道也。故能而示之不能,用而示之不用,近而示之遠,遠而示之近,利而誘之,亂而取之,實而備之,強而避之,怒而撓之,卑而驕之,佚而勞之,親而離之,攻其無備,出其不意。」8文中的「詭道」,乃指行軍當通權達變、講求謀略,而非指「詭詐」。9故此,所謂「能而示之不能,用而示之不用」等行動都是針對敵方的情況而變化,以達致「攻其無備,出其不意」,從而令敵方失去主導權,無從防範,使我軍取得勝利。我們要注意《孫子》「出奇制勝」之道乃建基於「觀察」與「計劃」,而非即時的創意,故此我們行事應否權變,實應權衡各種因素。

五、重申「計劃 | 乃「行動 | 之基石

〈計〉篇最後總結云:「夫未戰而廟筭勝者,得筭多也;未戰而廟筭不勝者,得筭少也。多筭勝少筭,而況於無筭乎!吾以此觀之,勝負見矣。」10 所謂「廟筭」,是指軍隊行軍前,君、將在廟堂上衡量我敵的形勢,籌劃戰事。11 孫子以為戰爭前應充分考量自身及敵人的條件,才能確保戰爭的勝利。此一指導原則乃在強調「計劃」為「行動」之基石,警惕我們行事之前當深入謀劃,以提升行事的效驗。

總結而言,以上五點皆是從《孫子兵法·計》篇中抽取出來的基礎理論,其核心原則在於事前周詳的計劃。孫子以為當事前準備工作愈完備,其所獲得的成果愈圓滿,即所謂「謀事在人」。而此一普遍原則實在適用於現代任何領域之中,因而《孫子》能廣泛地啟發現代人在不同領域中反思。

宋刻《十一家注孫子》書影,取自《人民日報海外版》 (2012年07月20日第11版)

網址:http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/ 2012-07/20/content_1084829.htm。

6-8 李零:〈校釋〉,《〈孫子〉十三篇綜合研究》,頁7。

9丁原明:〈《孫子兵法》與《老子》〉,《中華文化論壇》2006年第3期,頁111。

10 李零:〈校釋〉,《〈孫子〉十三篇綜合研究》,頁8。11 李零:〈校釋〉,《〈孫子〉十三篇綜合研究》,頁7。

黃自鴻

香港大學哲學博士、香港公開 大學人文社會科學院副教授、 全日制中文課程主任及全日制 課程統籌

白居易的退休生活

不像現代社會,古代的讀書人,除了立志成為朝廷命官以外,沒有太多可以追求成就的出路。「士大夫」既是知識分子,也是文化傳承者和政府官員,由唐代開始,文人終其一生,循科舉考試釋褐,進而擔任朝廷要職,以至衣錦榮歸,當然是他們夢寐以求的目標。

成為政府官員,意味擁有特殊的社會地位。官職是神聖的,獲得任命的官員不可輕易放棄官位;在一般情況下,官員於七十歲退休,因為「歸還官職俸祿」,故名之曰「致仕」。官員也或以生病等理由提早退出官場,頤養天年。

從白居易留存後世的文章,我們大約可以知道退休官員的日常生活。除了眾所周知的「諷諭詩」——例如〈賣炭翁〉這些諷刺和批評社會現象的篇章——由於退休之後在洛陽居住,除了個別悼念的作品外,他寫了幾百首寄情酒琴的詩歌。他曾經強調,以前和唐代的詩歌,一直以憤憂怨傷為主要題材。在此之前,白居易已經寫了數以千計的詩篇,此後他希望集中敘述晚年在洛陽的退休生活,特別是樂天閒適的一面,以顯示唐代的理世之音。

日本學者下定雅弘(Shimosada Masahiro)指出,白居易人生的最後十年,就是在詩書琴酒之中度過的。〈老夫〉一詩作於開成元年(836),提及作者自己當時的心境,認為世間勞心勞力的一切不是真正的富貴,歡樂地過活才是人世間的實事:「世事勞心非富貴,人間實事是歡娛。誰能逐我來閒坐,時共酣歌傾一壺。」又如晚後一些的〈達哉樂天行〉,對於金錢他自言有田有宅,可以供給自己衣食所需,「未歸且住亦不惡,飢餐樂飲安穩眠」,強調無所拘限的安穩晚年,是他現在所滿足的生活。1

白居易生前就已撰好自己的墓誌銘,記載了他對自己一生的看法。中國的墓誌銘,並非指豎立在逝者墓前的碑誌,而是指為了確定墓穴的位置埋在地下的碑石。他的〈醉吟先生墓誌銘〉,首先說明自己的家世源出戰國時代秦國名將白起,以及簡述父祖的官職。鋪敘了家庭背景後,他馬上解釋,他的仕途始自負責校對工作的校書郎,而以教育太子的少傅退休(實際上是刑部尚書,大抵屬於今日司法部長),曾經當了二十任官職,縱橫官場四十年。他坦言享年七十開外,官達二品,完全是運氣所致。

〈醉吟先生傳〉更以飽滿筆墨,勾勒他期望立於墓前的辭世形象:他所居住的地方,有池塘、竹樹林、亭臺樓閣一應俱全。他不算富有,卻也不窮;不算年輕,卻也未及衰老。他好詩酒音樂,也經常與各類朋友見面;洛陽城內城外,有值得遊覽的地方,他都欣然前往。

¹ 下定雅弘,李寅生譯:《白樂天的世界》(南京:鳳凰出版社,2017年),頁52-60;白居易:〈老夫〉,白居易著、朱金城箋校:《白居易集箋校》(上海:上海古籍出版社,1988年),卷33,頁2262;白居易:〈達哉樂天行〉,白居易著、朱金城箋校:《白居易集箋校》,卷36,頁2498。

不但如此,每遇良辰美景,他都取酒作詩自娛,又命家僮歌妓演奏樂曲。有時他帶著琴和酒,還有著名田園山水詩人陶淵明、謝靈運的詩集,到鄉郊享受自然風景,興盡而歸。由於他沈迷詩酒,於是自號「醉吟先生」。這個人生最後階段的自我形象,與〈賣炭翁〉時的白居易相去甚遠:「抱琴榮啓樂,縱酒劉伶達。放眼看青山,任頭生白髮。不知天地內,更得幾年活。從此到終身,盡爲閒日月。」²事實上,沒有一位作家是一成不變的,我們的個性和情感,也不是從小到老,沒有任何改變的。我們不妨欣賞白居易勇於批評社會問題的創作,同時也應注意他的閒適作品,確實在文學史上擁有獨特的地位。

值得一提的是白居易的處世之道。在以上兩篇「醉吟先生」的文章中,他自言以儒家修身,又以佛教治心。據下定雅弘所論,會昌二年(842)白居易七十一歲,就著從刑部尚書致仕而寫下〈刑部尚書致仕〉,明白表示自己對佛法的嚮往:「十五年來洛下居,道緣俗累兩何如。迷路心迴因向佛,宦途事了是懸車。全家遁世曾無悶,半俸資身亦有餘。唯是名銜人不會,毗耶長者白尚書。」3他在東都洛陽居住十多年,有感自己的仕宦生涯到了終點,世俗名利的「迷路」,因為「向佛」而回心轉意,更在詩的最後自稱「毗耶長者」。在古代,不少讀書人也都兼修儒、道、佛思想,以求得平衡的人生。

在搜尋引擎輸入「退休生活」,絕大部分都是與財政有關的話題。可除了金錢之外,從白居易的退休生活,我們是否也可得到一些啟示,可以學習怎樣保持健康的老年心靈?

²白居易:〈醉吟先生傳〉,白居易著、朱金城箋校:《白居易集箋校》,卷70,頁3782-3783。

³下定雅弘,李寅生譯:《白樂天的世界》,頁55-56;白居易:〈刑部尚書致仕〉,白居易著、朱金城箋校:《白居易集箋校》,卷37,頁2546。

淺談李商隱詩的讀法—— 以〈板橋曉別〉為例

唐梓彬

香港浸會大學中國語言文學系 哲學博士、香港公開大學人文 社會科學院講師

李商隱〈板橋曉別〉

迴望高城落曉河,長亭窗戶壓微波。 水仙欲上鯉魚去,一夜芙蓉紅淚多。¹

李商隱的詩,向以朦朧難懂著稱。對於如何解讀李商隱的詩,歷來更是衆說紛纭。²我認為解讀其詩,或可從文本結構入手。下文將以李商隱〈板橋曉別〉為例,就此談些看法。

首先,從詩歌的宏觀結構來看,此詩的一句一意,緊扣詩題,全詩皆圍繞「板橋曉別」四字展開。首句「迴望」扣住詩題「別」,「曉」字扣住詩題「曉」。次句,「長亭」扣詩題「別」,「微波」扣詩題「板橋」。第三句,「水仙」、「鯉魚」扣住詩題「板橋」,「去」字扣住「別」。第四句「一夜」二字,亦呼應詩題「曉別」。

再從詩歌的微觀結構來看,〈板橋曉別〉的肌質非常緊密。首句和次句寫離別前的景,而三、四句則進一步寫離別的情景和別後的情態。

首句寫景,「迴望高城落曉河」,寫天剛破曉的黎明時分,銀河西墜,晨光微露,點出了詩歌的時間和地點。「迴望」二字,雖只是一個簡單的動作,卻呈現出一種眷戀不捨之情,亦暗示主人公將要離開。而主人公所「迴望」的乃是「高城」,何謂「高城」?抽象來說,「高城」是李商隱在心靈、情感或理想上的依歸之處;而具體而言,馮注:「高城指汴城」,也就是主人公與愛人歡聚的地方。3如今「高城」既要「迴望」才可以看到,並已沐浴於「落曉河」的情韻中,「高城」置於清晨破曉時分逐漸淡去的銀河之中,暗含良夜已逝、相聚無多的象徵意義。另一方面,一個「落」字,既有下降、下落之意,亦有零落、衰敗的意思,表示往昔的美好日子經已事過境遷,烘托出淒清落寞的氣氛。4

¹劉學鍇、余恕誠著:《李商隱詩歌集解》(北京:中華書局,1988年),頁1015。

²「李商隱仍然是一位令人捉摸不定的詩人,他的風格多樣而晦澀……這種捉摸不定確保其詩歌之永久傳世,千百年來不同的群體仔細閱讀他的詩歌,卻總是能夠找到他們所尋求的東西。」宇文所安著,賈晉華、 銭彥譯:《晚唐:九世紀中葉的中國詩歌(827-860)》(北京:生活:讀書·新知三聯書店,2011年),頁505°

³劉學鍇、余恕誠著:《李商隱詩歌集解》,頁1014。

⁴王力:《古代漢語詞典》(北京:商務印書館,2006年),頁1026。

次句也融情入景。「長亭窗戶壓微波」,長亭一列列的窗戶,彷彿壓住了河面的微波。「長亭」點出送別的主題,呼應「迴望」;而一個「壓」字,也有感到壓力的意味,透視了主人公此時此刻的心境。另一方面,「微波」既是實景,指水波起伏;也是虚景,以波喻光,比喻破曉的微光,承接上句「落曉河」,表示夜盡天明的時間推移,離別在即,傳達出情人於離別前夕懼見天明的壓力和沉重心情,將上句的離愁別緒聚焦起來,使不捨之情更為濃烈,離別的氣氛更為迫切。

第三句用典,寫主人公乘船離開。「水仙欲上鯉魚去」,典出《列仙傳》所載琴高的故事。5「水仙」指入水為仙,既指琴高,也是主人公自己;而「鯉魚」代指船;「欲」為將要的意思,承上句說明離別的時刻經已來臨;全句即表示主人公將要乘船離去的情景。若挖掘典故,它暗示了男女雙方的歡愛是短暫的,因為琴高「留一月餘,復入水去」,豐富了詩歌的內容。再就藝術效果而言,此句營造出如夢如幻的朦朧美和淒麗動人的意境,以「水仙」、「鯉魚」這些仙界之物入詩,既顯示詩人的自覺精神,也顯示出兩人愛情的純淨,非一般俗情可比。

末句「一夜芙蓉紅淚多」寫送別者女主人公的情態。以「芙蓉」喻女子,可見女主人公的美貌,亦再一次顯示出詩人的自覺精神。「紅淚」典出《拾遺記》:

文帝所愛美人,姓薜名靈芸,常山人也。……靈芸聞別父母,獻欷累日, 淚下霑衣。至升車就路之時,以玉唾壺承淚,壺則紅色。既發常山,及至 京師,壺中淚凝如血。6

表示女主人公因離別而生的泣血之悲,這種表達方式不但增添了綺麗的視覺美感,更呈現出女子悲傷欲絕的情態,把全詩推向情感的高峰。而且此句又呼應「迴望」,一名貌美如花的痴情女子,帶著紅腫的淚眼,送別愛郎,其可憐的情態,又怎能不使人頻頻「迴望」呢?故未句正解釋了男主公「迴望」的原因。

總括而言,從整體內在結構而言,這首詩的意象是 緊密相承而又一脈相通的。首先,從首句「曉河」開 始,至「微波」、「水仙」、「鯉魚」、「淚」皆與流水相關 的意象環環相扣。流水帶有時間流動的暗示,人在 永恆的流水前,容易引起對時間的焦慮感,這與全 詩所抒發的不忍別卻不能不別的離情相合,更能表 現出詩歌的感情。其次,如上所述,全詩由「落曉河」 開始到「壓微波」具有時間的推展,預示著離別的急 迫;再到「水仙欲上鯉魚去」便是分別之時,最後全 詩收結於別後女主人公「紅淚多」的畫面,言已盡 而意無窮,又與首句暗通。從以上的結構解讀,〈板 橋曉別〉的主題是情人的尋常離別,具有普遍性的 意義,可以看成是李商隱的愛情詩;然而,它又不僅 僅局限於愛情,因為讀者可從「高城」、「水仙」、「鯉 魚」、「芙蓉」這些詩歌的成分,體認詩人對生命的自 覺,具有多重解讀的空間。

⁵ 此故事原文為:「琴高,趙人也。以鼓琴為宋康王舍人。行涓、彭之術,浮游冀州、涿郡之間,二百餘年後,辭入涿水中,取龍子,與諸弟期曰:『皆潔齋待於水傍,設祠。』果乘赤 鲤來出坐祠中。且有萬人觀之,留一月餘,復入水去。」王叔岷:《列仙傳校箋》 (北京:中華書局,2007年),頁1015。

⁶王嘉撰、蕭綺錄、齊治平校注:《拾遺記校注》(北京:中華書局,1981年),卷7,頁159。

溫柔之必要— 紀錄片《如歌的行板》中 的癌弦與其詩

郁旭映

香港大學比較文學系哲學博士,香港公開大學人文社會科 學院助理教授

陳懷恩導演的《如歌的行板》大概是整個 「島嶼寫作」系列中最溫柔的作品,也是在 詩、詩人與影像風格三方面氣質最為匹配的 一部。紀錄片以詩人瘂弦《如歌的行板》一組 組「必要」來開始,以該詩的最後一句「而既 被目為一條河總得繼續流下去的/世界老這 樣總這樣——/觀音在遠遠的山上/罌粟在 罌粟的田裏」收尾。由溫哥華平靜的日常開 始,回溯到大時代中的顛沛流離:因思念故 鄉拉起瘖啞二胡而取名「瘂弦」, 意氣風發 的「創世紀」時代,叱吒風雲的副刊時代, 從歷史的「盜火者」到為文壇開枝散葉,愛 情、親情、鄉情,老友、小友,歡聚、回憶與 感歎……影片將瘂弦先生的文學人生娓娓 道來,也同時把半個多世紀台灣文壇的盛景 --鋪展。

如果說瘂弦慣用「甜的語言」寫「苦的精神」, 那麼影片也「氣味相投」地以溫柔和爽朗調和 了尖銳,無論是對於時代而言,還是對於個人 而言。比如,影片中有一幕——詩人吳晟和詩人 席慕容坐在一起談論瘂弦先生的詩。吳晟喜 歡瘂弦先生的〈印度〉:「馬額馬啊/用你的袈 裟包裹著初生的嬰兒/用你的胸懷作他們暖 暖的芬芳的搖籃/使那些嫩嫩的小手觸到你 崢嶸的前額/以及你細草般莊嚴的鬍子/讓 他們在哭聲中呼喚著馬額馬啊。」吳晟從這 首詩說到他對甘地非暴力不合作主義的景仰 (馬額馬 Mahatma 是「聖雄」的音譯),講到 自己對社會性實踐的偏向,再講到對土地的 堅守,讓人自然想到他的鄉土作家的身分和其 「寫台灣人、敘台灣事、繪台灣景、抒台灣情」 的創作主張。

席慕容則談到了瘂弦的另一首詩〈紅玉米〉:「你們永不懂得/那樣的紅玉米/它掛在那兒的姿態/和它的顏色/我底南方出生的女兒也不懂得/凡爾哈崙也不懂得。」席慕容講到「我的南方出生的女兒也不懂得」的時候哽咽了,因為她就屬於那在南方出生的女兒。作為外省人第二代,這首詩讓她想起了父輩在時代中浮沉,身不由己的無奈。紅玉米在風中懸掛的姿態就成為永恆的記憶,在那些失去故園的腦海中懸著,盪呀盪。

沒有什麼比本省詩人和外省詩人坐在一起朗 讀瘂弦的那一刻更能彰顯出詩歌的力量了。 一方面,它總是和個體、群體的身份認同關 聯在一起,既表達抗爭,也承載鄉愁。然而 另一方面,它又是超越差異,彌合分歧,甚至 於抵禦時間的。這一點,在瘂弦的詩以及瘂 弦這個人身上體現得尤為明顯。他的詩是鄉 土性與世界性的混合體。濃郁的故園情結不 僅見於大量的北國意象,空間、物件、動物、 植物、親人和自然上,更體現在其詩歌獨一 無二的音樂性上。整部影片由詩人自己曠達 而富有幽默感的朗誦貫穿始終,最大限度地 反映了瘂弦詩歌略帶戲劇性的節奏感。更有 兩處配以戲曲突出了這種節奏感,並點出其 音樂性的北方淵源。這兩處分別是:在《創 世紀》60週年聚會,詩人管管以京戲的方式 朗誦〈鹽〉,將二嬤嬤「鹽啊,鹽啊,給我一把 鹽啊」的悲苦演繹得傳統而震盪;在河南老 家,在河南小調的背景下,瘂弦朗誦〈乞丐〉: 「誰在金幣上鑄上他自己的側面像/〈依呀 呵!蓮花兒那個落〉/誰把朝笏拋在塵埃上/ 〈依呀呵!小調兒那個唱〉/酸棗樹,酸棗

樹/大家的太陽照著,照著/酸棗那個樹。」 人生的哀歌和著蓮花落的節拍,在無奈之餘,生出了幾分自嘲的幽默。難怪蔣勛在影片 中問「在那樣的時代裡,怎麼可以寫得如此 溫柔。」這種唱對苦難的本領,很大程度上, 也正是中國的鄉土和民間所賦予的。

而同時, 瘂弦的創作中顯示出對世界的閱讀。50、60年代席捲台灣詩壇的「橫的移植」的風氣也在瘂弦詩中留下深刻的痕跡。《深淵》的卷四《斷柱集》收錄了大量異國想像的詩歌,〈阿拉伯〉、〈希臘〉、〈羅馬〉、〈巴黎〉、〈倫敦〉、〈芝加哥〉、〈那不勒斯〉、〈耶路撒冷〉和〈印度〉。那句「在芝加哥我們將用按鈕談戀愛,乘機器鳥踏青」更被廣泛引用作為冰冷現代輾壓古典文明的寫照。

「北方家園」與「異國城邦」的並存在瘂弦的詩裡並不矛盾,也不刻意,因為兩者共同基於於一人對苦難的同情。「詩人蒐集自己的不幸」,在70年代台灣東別人的不幸」,有如是說。也正是增爆致。也正是增爆致。在70年代台灣現場。也正是增爆致。在10年代台灣現場。在10年代主義還是現代主義的創作手法分歧繼而,對於數學大論對於數學的對情本質去消融對立。影片並沒與定數的對情本質去消融對立。影片並沒有與文壇的關係做一個總括式的回顧,但與成與席慕容對話這平常一幕蘊藏了萬千波瀾。

許多人,無論是文壇中人還是看客,對瘂弦都 心存一個疑問:為何他的詩歌生涯從1953年 開始到1967年正當高潮便戛然而止了?他為 何封筆?導演陳懷恩在接受採訪時說:「不想 一個影片太高傲,有種看透一切、解讀一切的 感覺。我不想做所謂揭露瘂弦創作秘辛。」影 片並沒有刻意去挖獨家,只是含蓄地留下了 幾處線索:當詩人說到「能夠打敗時間的只有 詩了」,他又自問:「這麼一點詩,怎麼對對抗 時間呢?」詩人與林懷民講到梅蘭芳去世前, 把自己關在廁所裡不願意別人看到不完美的 自己。吳晟說他兩次夢見瘂弦老師的新作。 而影片的尾聲, 瘂弦說他曾對女兒說自己的 事業和人生都失敗了,然後,引用女兒的話 說:「沒有什麼比一個失敗的人生更像一首詩 了。」詩人說這句話時,聲音開揚,如同朗誦一 首詩,帶著一貫的戲劇感與幽默感。影片以 一種溫婉的方式將詩人的介懷與他笑對遺憾 的豁達包裹在零散的感慨中,反倒比居高臨 下的探討更使人印象深刻。

無數輝煌和壯闊,也不無唏嘘和遺憾,然而影片以自始至終明媚的色調,以行板的節奏講述,應和著詩人與詩的氣質:「溫柔之必要,肯定之必要」。

田家炳中華文化中心

2017至2018年活動概要

榮譽教授講座:一帶一路策略: 為何重要?是否可行?

講者:香港大學專業進修學院董事局主席、

前嶺南大學校長 陳坤耀教授

日期: 2017年3月9日 (星期四)

時間:晚上 7:00 - 8:30 **地點:**香港公開大學

中國銀行演講廳 (G01室)

公大文化廊:介於可信與不可信之間:《三國演義》、歷史典故與靈簽

講者: 德國紐倫堡──埃爾蘭根孔子學院 弗里德里希──亞歷山大大學附屬學院

> 德方院長 徐豔博士

日期: 2017年3月21日 (星期二)

時間: 晚上 6:00 - 8:30

地點:香港公開大學何文田校園十二樓

泰寧軒

專題講座:多面形象: 歐洲漫畫中的中國

講者: 德國愛爾朗根—紐倫堡大學

International Consortium for Research in the Humanities 主任\中國研究所

教授及主任

朗宓榭教授 (Prof Michael Lackner)

日期: 2017年3月24日 (星期五)

時間: 下午 2:00 - 3:00

地點: 香港公開大學賽馬會校園

長得福演講廳 (EO311室)

公大文化廊:中大的藝術教育與 我的創作:個人回憶小記

講者: 資深版畫藝術家 廖少珍女士

日期: 2017年10月20日 (星期五)

時間: 晚上 6:00 - 8:30

地點: 香港公開大學何文田校園十二樓

泰寧軒

專題講座<mark>:</mark> 粵劇曲藝縱橫談

講者: 著名粵劇音樂家 朱慶祥先生

王勝泉先生 王勝焜先生

日期: 2017年11月18日 (星期六)

時間: 下午 3:30 - 5:30

地點: 香港公開大學賽馬會校園綜藝廳 (DO212室)

內容簡介:

- · 唱腔/音樂賞析及示範
- · 戲班傳統
- · 梨園逸事
- · 戲曲今昔演變

專題講座:唐朝詩人寒山其詩及 其傳奇之流佈 (1980-2010)

講者: 澳門大學鄭裕彤書院院長

鍾玲教授

日期: 2017年4月26日 (星期三) **時間:** 下午 4:00 - 5:30

地點: 香港公開大學

中國銀行演講廳 (G01室)

專題講座: 我從新疆來

講者:新疆大學人文學院客座教授

庫爾班江·賽買提先生

日期: 2017年4月27日 (星期四)

時間: 晚上 6:30 - 8:00

地點: 香港公開大學賽馬會校園

清香慧演講廳 (EO313室)

榮譽教授講座:影像中的世界3: 全球化發展五十年

講者: 香港中文大學地理學榮休講座教授及 香港公開大學人文社會科學院名譽教授

楊汝萬教授

日期: 2017年10月13日 (星期五)

時間: 晚上 6:30 - 8:00

地點: 香港公開大學賽馬會校園

清香慧演講廳 (EO313室)

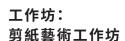

專題講座: 從DNA看中國人的起源和演化

講者: 復旦大學現代人類學教育部

重點實驗室博士後

嚴實博士

講者: 著名剪紙藝術家

李云俠女士

日期: 2018年2月1日 (星期四)

時間: 下午 4:00 - 6:00

地點: 香港公開大學賽馬會校園

呂辛(振萬)演講廳(D0309室)

日期: 2018年2月9日 (星期五) **時間:** 下午 2:00 - 4:00

地點: 香港公開大學賽馬會校園 (D0710室)

田家炳中華文化中心

成員介紹

主任:

梁慕靈-----

香港中文大學中國語言及文學系哲學博士、 香港公開大學人文社會科學院副教授及田家 炳中華文化中心主任。研究興趣為中國現當 代文學及創意寫作教學。

電郵: rmlleung@ouhk.edu.hk

委員:(按姓氏筆劃為序)

陳家愉

香港城市大學翻譯及傳譯榮譽文學(一級榮譽)及文學碩士學位(優異等),後於英國蘇格蘭愛丁堡大學獲哲學博士學位。現任香港公開大學人文社會科學院副院長暨副教授(語文與翻譯)。研究興趣包括文學翻譯(古典詩詞)、粵劇翻譯研究等。

電郵:kkychan@ouhk.edu.hk

陳潔儀

香港中文大學中國語言及文學系哲學博士、 香港公開大學人文社會科學院副教授、中國 文學文學碩士課程主任及中國語言及文學 文學士(兼讀制)課程主任。研究興趣為中國 現當代文學。

電郵:kiychan@ouhk.edu.hk

黃自鴻-

香港大學哲學博士、香港公開大學人文社會 科學院副教授、全日制中文課程主任及全日 制課程統籌。研究興趣為文學批評、中國現 當代文學、杜甫研究和中國古典傳記。

電郵: chwong@ouhk.edu.hk

熊志琴一

香港中文大學哲學博士、香港公開大學人文 社會科學院副教授。研究興趣為香港文學 及中國現當代文學。

電郵: ckhung@ouhk.edu.hk

羅展鳳一

香港中文大學文化及宗教研究系博士候選人、 香港公開大學人文社會科學院助理教授。研究 興趣為電影研究、電影音樂研究、創意工業、 文學及創意寫作教學。

電郵: tflaw@ouhk.edu.hk

活動籌委會成員:(按姓氏筆劃為序)

汪卿孫-

香港中文大學碩士、香港公開大學人文社會科學院高級講師。研究興趣為媒體翻譯。

電郵: twang@ouhk.edu.hk

郁旭映-

香港大學比較文學系哲學博士、香港公開大學人文社會科學院助理教授。研究興趣為中國現當代文學、中國現當代思想史、中國獨立紀錄片。

電郵: xyu@ouhk.edu.hk

唐梓彬-

香港浸會大學中國語言文學系哲學博士、香港公開大學人文社會科學院講師。研究興趣為漢魏六朝唐宋文學、詮釋學、中國詩學及海外漢學。

電郵: btong@ouhk.edu.hk

曾佩婷-

嶺南大學中文哲學碩士、香港公開大學人文 社會科學院講師。研究興趣為香港文學及中 國現當代文學。

電郵: pttsang@ouhk.edu.hk

曾智聰———

香港中文大學本科及哲學碩士、北京清華大學博士,古典文學專業,現職香港公開大學人文社會科學院助理教授。研究興趣為包括:中國古典文學、文學批評、詞學等。

電郵: gtsang@ouhk.edu.hk

黃樹基-----

香港公開大學人文社會科學院高級講師,擁有多年電腦動畫、電腦視覺特效和後期製作的工作經驗,曾獲提名第33屆香港電影金像獎及第51屆臺北金馬獎最佳視覺效果。研究興趣包括視覺特效、電腦動畫及互動媒體。

電郵: shkwong@ouhk.edu.hk

劉文英

香港公開大學人文社會科學院高級講師,擁有豐富創意管理經驗。加入公開大學前,曾任職於本地及國際廣告公司和創意機構,以及香港政府。研究興趣包括創意及文化產業管理、廣告和品牌發展等。

電郵: jmylau@ouhk.edu.hk

劉致心一

香港浸會大學英國語言文學系哲學博士、香港公開大學人文社會科學院助理教授。研究 興趣包括康拉德研究、馬克思主義理論及中西文學比較。

電郵: cslau@ouhk.edu.hk

龔 詠 詩 -

倫敦大學亞非學院博士、香港公開大學人文 社會科學院助理教授。研究興趣包括比較文 學、性別研究、中國現當代文學及電影,以及 華人流散文學及電影。

電郵: kkung@ouhk.edu.hk

香港公開大學

投稿須知

由香港公開大學田家炳中華文化中心出版之《田家炳中華文化中心通訊》為半年刊,每年3月及9月出刊,全年徵稿及收稿,各期專題截稿日分別為1月31日及7月31日。

本通訊歡迎任何與中華文化相關之文章,通訊內容分為「專題文章」及「一般評論」,每篇文章以1000至2000字為度。

投遞本通訊之文稿以中文或英文撰寫,屬於與中華文化相關之原創性評論文章,且不得同時投遞或發表於其他刊物。

獲採用之文章,將致贈該期通訊5本,不另支付稿酬。

撰稿及注釋格式請參考台灣中央研究院《中國文哲研究 集刊》體例。

來稿請以Word檔編輯,投遞至:

「香港九龍何文田忠孝街81號香港公開大學 賽馬會校園D座11樓

《田家炳中華文化中心通訊》收」,並以電子郵件 附加檔案方式寄至:tkpccc@ouhk.edu.hk;

如有查詢,請以電郵向 馮女士 tfung@ouhk.edu.hk 聯絡。

田家炳中華文化中心通訊

出版: 香港公開大學田家炳中華文化中心

地址: 香港九龍何文田忠孝街81號香港公開大學

賽馬會校園 D座11樓

電話: (852) 3120-2535 傳真: (852) 2406-2370 電郵: tkpccc@ouhk.edu.hk

網址: http://www.ouhk.edu.hk/tkpccc

©2018 香港公開大學田家炳中華文化中心 版權所有 不得翻印

2018年3月第1期 | 總1期

