

湖南师范大学

硕士学位论文

琼瑶热现象分析

姓名：刘峥嵘

申请学位级别：硕士

专业：中国现当代文学

指导教师：汤晨光

20081101

摘 要

在通俗文学中琼瑶可说是一位典型人物。60年代，琼瑶以其处女作《窗外》登上文坛，引起轰动。她是最早在大陆引起轰动的台湾言情小说家之一，也是影响最大、最持久的作家之一。从中国大陆八十年代开始到目前，依旧有很多的读者在阅读和观看琼瑶的小说和电视剧，真可称之为一个文学史上的传奇人物。原因究竟是什么呢？本文通过对琼瑶小说的特定时空、作品本身的魅力以及作品与读者之间的关系一一分析，尝试着阐释琼瑶热现象。首先，琼瑶小说出现在商品经济迅速发展的时期，通俗文化的异军突起，迎合了人们的心理需求，成为商品经济社会的情感绿洲；其次，琼瑶作品本身的魅力吸引了大量读者，她的创作主题以爱情为主，也就是现代人们说的爱情至上主义，她小说中的唯美主义及理想主义，为在上世纪六十年代以政治文学及严肃文学为主流的文坛上输入了新鲜的血液，开创了通俗文学的先河，琼瑶小说所特有的诗意化人名、氛围和场景，也是琼瑶小说的一大看点；第三，琼瑶热现象的出现在于琼瑶的作品广泛地被读者所接受和喜爱，从而引发了琼瑶更大的创作热情，也正是因为她作品受欢迎程度高，才使得琼瑶一步一步走向成功，琼瑶正是认识到了这一点，在她的创作理念中，十分注意迎合读者的口味，把读者放在第一位。从以上理论了解和分析琼瑶作品的社会意义和文学价值，以期更一步加深对中国文学及社会状况，都有着更为广泛的历史价值和现实意义。

关键词：琼瑶 琼瑶小说的特定时空 琼瑶作品魅力 读者群分析

Abstract

Qiongyao is a typical character in overseas Chinese literature. In the 1960s, with her first book *Outside the Window* Qiongyao entered into the literary circles and made a stir. She is one of Taiwan romantic novelists that have caused a sensation in mainland and one of writers that has greatest and everlasting effect. From the 1980s to now in mainland China, there are still a lot of people reading her novels and watching her TV series, thus, she is a legend in the history of literature. What is the reason? Through analysis on specific time and space of her novels, charm of her works as well as the relations between her works and the readers, the author tries to explain the phenomena of “Qiongyao heat”. First of all, Qiongyao’s novels coming into being in the rapid development period of commodity economy in which the popular culture emerged as a new force catered to psychological needs of people and became an oasis of affections in the society of commodity economy. Secondly, charm of her works attracts a large number of readers and she has created a writing style that takes love as the theme of all her works which is called “love is the greatest thing” by modern people. Aestheticism and idealism in her novels have infused fresh blood to literary circles that regarded political literature and serious literature as the mainstream in the 1960s, being a forerunner of the popular literature. Unique poetic names, atmosphere and scenes are major points of Qiongyao's novels as well. Lastly,

Qiongyao's works have been widely accepted and loved by readers which contributed to the emergence of the phenomenon of "Qiongyao heat" and stimulated her creative enthusiasm. And because her works are very popular among readers, she becomes successful step by step. Since Qiongyao has been aware of this, she pays close attention to cater to tastes of readers and put readers in the first place in her creative concepts. Analyzing and understanding social significance and literary value of Qiongyao's works theoretically and further deepening understanding to Chinese literature and social situation have extensive historical value and realistic significance.

Key words: Qiongyao, specific time and space of Qiongyao's novels, charm of Qiongyao's works, analysis on readers

湖南师范大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：刘彦婷， 2008年12月5日

湖南师范大学学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属湖南师范大学。同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南师范大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1、保密，在-----年解密后适用本授权书。

2、不保密。

(请在以上相应方框内打“√”)

作者签名：刘彦婷，日期：2008年12月5日

导师签名：伍红波，日期：2008年12月5日

引言

琼瑶，现在很多人称呼她言情教母，也称言情小说的开山鼻祖，她的小说以俊男美女为主角，以纯洁的爱情主线、浪漫的煽情和诗情画意为手法，为我们创造了一个又一个爱情童话。感动了无数少男少女，影响着两代人的爱情观念和成长经历。她的小说自二十世纪八十年代在中国大陆开始流行后，带动了大陆通俗文学发展的进程，对于琼瑶小说，近半个世纪的风靡和热点都在一定程度上说明着这些作品有着很强的市场价值和大众文学欣赏价值。本文将琼瑶作品的几个特点和优势做了详细的了解和分析，这些特点包括琼瑶作品中的人物、场景、对古诗词的大量选用，还有作品中的大众化曲折离奇的情节发展。应当说，琼瑶作品中的人物基本上都属于完美型的年轻男女，这些人物都表现出真、善、美的人物特征，这些人物在一定意义上来说，都符合琼瑶小说的人物特征。其次，琼瑶小说中很重要的一个优势，就是她的诗词运用的非常之多，这些诗词的选用非常经典，而且起到了画龙点睛的作用，这些古典诗词的大量运用，将琼瑶作品的浪漫和典雅推到了一个新的高度，将琼瑶的言情升华到超凡脱俗的程度，也成就了琼瑶言情教母的称号。这些特点都为我们了解和研究琼瑶作品的真正魅力提供一定的帮助。本文还将从另一个角度琼瑶作品的读者群来分析，从这些读者群中找出琼瑶作品之所以能风行几十年，并且能得到那么多读者的喜爱和推崇的原因所在。在琼瑶作品的读者中，有大量的年轻读者和女性读者，而近半个世纪的作品成就了两代读者，从八十年代改革开放至今，有多少人曾有过琼瑶情结现在已经很难统计，但琼瑶已经成为一个里程碑式的现象已经是不争的事实。自九十年代后，经过琼瑶影视作品的热播，大众各层次读者重新开始认识琼瑶，对琼瑶作品的关注度又有所增加。很多读者在阅读中的感觉就是琼瑶作品的纯净、流畅、古典和吸引人的情节，这些因素也说明任何一部作品，能在长达几十年中得到较高的知名度和好评，必定有他的道理和原因。尽管现在很多评论都很强调琼瑶作品的大众效应，但正是这种大众效应，将通俗小说大众化、市场化的功能反映的如此

彻底。能得到中国大陆如此之高的阅读量和收视率，都说明了琼瑶作品的生命力，也说明了琼瑶的言情小说有着其特殊的因素，这些因素也就是琼瑶作品能够得到两代人的热爱是名副其实的言情教母。

面对中国当代文坛的这一“琼瑶现象”，不少人将琼瑶视为无病呻吟、不食人间烟火的“闺秀派”或“新鸳鸯蝴蝶派”，有些人甚至把琼瑶小说称为“琼瑶公害”而狠狠加以鞭挞。尽管这样，一方面，自《窗外》至1985年修改完毕的《冰儿》，共计42部长篇小说以书刊、影视的形式在大众中广为传播，拥有千万读者和观众；另一方面，评论界一直持冷漠态度，偶有评论，也大都从纯文学的立场出发，批评、指责琼瑶的作品。台湾淡江大学教授龚鹏程先生说：“三毛、琼瑶，这些人在批评界是从来没有人讨论过的，几乎不成为文学研究的对象”^①。1978年曾心仪发表《试评琼瑶的〈月朦胧，鸟朦胧〉》^②，才算开了公正评论琼瑶小说的先河。但是，从总体上来说，琼瑶尚未真正得到评论界的重视，她的艺术世界尚有待深入开掘，她在文学史上的地位也有待确立。

琼瑶，是一个曾经感动无数人的里程碑，是现代言情小说的奠基者，是中国大陆改革开放后为中国文学领域做出一定贡献的人。琼瑶，无论现代人怎样评价，她都是和美丽、梦想、爱情、浪漫、善良连接到一起的人，是一个时代给予少男少女们的爱情童话的人，是一个自始至终都演绎着完美爱情的人，既是一个作品的总名称，又是一个时代的缩影。今天我们将全面系统的阐述这个难以界定作品与作者的现象时，我们需要客观评价琼瑶对中国文学的影响，对大陆两代年轻人的影响，以及她自己传奇经历。

① 《文学自由谈》（津）1989.1

② 载台北《书评目录》1978年6月号

第一章 琼瑶小说的特定时空

1.1 迎合市场的通俗文学

在八九十年代，中国由计划经济逐步转向市场经济，改革开放之后，人们的生活发生了翻天覆地的变化，这时通俗文化被推至文化潮流的前锋，且大有先声夺人之势。通俗文学是现代工业和市场经济充分发达后的产物，完全是一种新的文化形式，与传统的各种文化形式相比，其最显著的特点就是商品性、消遣性和娱乐性。正是这种商品性、消遣性、娱乐性往往不被以雅文化作为自己的资源的正统文学界所看重，然而它们又对传统的各种文化形式构成了极大的挑战。通俗文化得以形成的根本原因并不在于生产手段的现代工业化，而在于满足了大众的娱乐消遣的精神消费需求。现代心理学告诉人们，人的行为是靠欲求推动的，而人的欲求可以由低到高分为不同的层次，人最基本的欲求是生理欲求，而生理欲求又是由求生欲向享受欲递次推进的。现代市场经济真正解放了人的能力，也解放了人的欲望，提供了满足人们合理欲求的可能性。在市场经济中富裕或正在富裕起来的大众，解决了温饱问题之后，在文化层次上就有了一定的需求，补偿和满足付出心力的慰藉和优越感，并且，生活节奏的加快，正统文学的严肃性和沉重感会加重人的忧郁，他们需要的是可以当作消遣和娱乐以达到放松心情的文学，这也促使人们对琼瑶言情小说为代表的通俗小说的欲求的增大。琼瑶小说的通俗文化品格就鲜明地印证并带动了这类作品的流行，并极大地丰富了大众的精神生活，使他们在紧张劳作之余获得了轻松愉快的精神享受。

在这个时期的中国大陆，文学领域还沉浸在创作伤痕文学、反思文学和知青文学的热情中，在文学创作的巨大热情和世界文学的狂热学习探索中，新的流派和风格不断出现，这个时期也是中国文坛的第二次革命。作家们在严肃文学的创作方式中探索着现代文学的创作模式，先锋派意识流和荒诞小说的兴起都表明着中国文学在和国际接轨过程中的变革与探索，而这时候的爱情在文学领域的出现依旧含糊不清，压抑或者过度轻松的表现方式都说明言情小说在中国大陆的文学领域还有很大的空缺，而通俗小说的现代化里程在改革开放的初期还

很缓慢，都在自觉不自觉地强调共性，压抑个性。也正是在这个时期，以琼瑶为代表的言情小说漂洋过海来到了中国大陆，立即引起了人们的热情关注。

当八十年代的文学创作出现各种各样的流派时，没有人去想这些作品是否能到大众的喜爱和推崇，而是首先考虑其在文学领域的功底、眼界和手法，因此，通俗文学的很快流行便为严肃文学所轻视，无论从各个方面来说，通俗小说都很难和严肃文学相媲美，但有一条，那就是通俗文学的大众接受度是严肃文学很难超越的。虽然出现了各种流派当八十年代中国大陆文学的创作方向开始出现各种不同时，其实还是忽略了大众流传性和娱乐性，把读书的档次提高了，很多人对严肃文学中的很多高深的难懂的描写手法都抱有崇敬和畏难情绪，出现了小说并不是人人能读的状况。这时候出现的通俗小说为这些人找到了更加简单的阅读和更加有趣的阅读方式。

在文学价值方面，通俗文学开创了大众普及读物的范畴，在读书中娱乐，在娱乐中学习。应当说，八十年代是一个充满了争鸣与探索的年代，在这个时期出现了文学革命和创新，但还是有些混乱，各种文化的相互冲突和融合都在那个时代表现出很强的生命力，但是还是一个现代文学的进程中还有很多空白的年代。琼瑶小说进入大陆市场后的迅速流行不仅说明了当时人们对通俗文学的接受程度，也说明中国文学中还有很大的空白。琼瑶小说的社会价值便完全体现出来。琼瑶小说的流行和通俗文学的兴起，极大地改变了人们的文学观念，提高了通俗文学的地位，填补了通俗文学在中国文学领域的空白，满足了大众的需求，也为大众文学找到了新的出路和方向。

青年学者陈刚对这种通俗文学的大众文化品格作过综述：“里查德·汉密尔顿曾把大众文化的品格归纳为：普及的、短暂的、易忘的、低廉的、大量生产的、为年轻人的、浮化的、性感的、欺骗性的、有魅力的、大企业式的。法兰克福学派的代表洛文塔尔认为：‘在现代文明的机械化生产过程中，个体的衰微导致了大众文化的出现，这种文化取代了民间艺术和雅艺术。通俗文化的产生全无任何真正的艺术特征，不过，在其诸种媒介方式中，这种文化已被证明有其自身的真正特征：标准化、俗套、保守、虚伪，是一种媚悦消遣者的商品。’

而台湾学者杭之曾对大众文化做过这样的描述：‘一种都市工业社会或大众消遣社会的特殊产物，是大众消遣社会中通过印刷媒介和电子媒介等大众传播媒介所承载、传递的文化产品，其明显的特征是它主要是为大众消遣而制作出来的，因而它有着标准和拟个性化的特色。’”^①可见，作为通俗文学中的大众文化品格，具有普及性、虚幻性、娱乐性的特征，它用虚妄的故事，激发起大众读者的短暂的快乐和愉悦，而现代印刷技术和传播方式，更为这种文化产品提供了广泛传播的条件。琼瑶的五十多部言情小说，每部作品都产生了较大的轰动，令许多的成年女性和少男少女痴迷，他们对于言情的需要就像儿童对于童话故事或者卡通片的需要。

1.2 商品经济社会的情感绿洲

文学作为文化的一个重要组成部分、作为一种审美意识形态，历来是以构筑人的精神、升华人思想、塑造人的品质而存在的。在台湾的社会中，其商业程度却远比大陆发达得多。由于历史的原因，台湾比大陆较早地进入了商业社会。商业上的发达，带来的是数不尽的商场风起云涌，对文化环境自然也造成了强烈的冲击，一切开始变得带有功利色彩，一切都讲究实惠，在这样的社会背景下滋生了琼瑶小说为代表的言情小说。而正处于改革开放时期的中国大陆，由于外资的大量输入，这使得一些大中城市经济出现了快速、畸形的发展，经济结构和意识形态发生急剧的转变，由较为封闭的计划经济的社会一下转变为开放式的商品经济社会。生活领域，尤其是城市生活领域，人们的价值观念和生活方式等各方面都产生着十分深刻的影响，传统文化，传统道德伦理观念受到西方文化道德的猛烈冲击和挑战，人与社会、人与自然、人与人、人与自我之间关系都产生了不可调和的矛盾。生活领域中，那些资本主义社会常见的畸形物质文明、文化堕落和社会犯罪现象广泛流行与泛滥，这使许多人在心理上逐渐滋生了一种失落感，虚无主义的思想和悲观绝望情绪，成为一些人的普遍心态。

通俗文学与大众文化的兴起，不仅改变了文化与文学的格局，也改变了人的精神生活。当代中国的青年一代不再在《钢铁是怎样炼成

^①陈刚：《大众文化与当代乌托邦》，作家出版社 1996 年版，第 22 页。

的》和《青春之歌》的熏陶下成长起来的，而是在金庸、琼瑶等通俗文学的影响下长大的。于是，通俗文学在现代化进程中的意义变得十分重要而复杂。除了满足人们日益增长的消遣娱乐需求外，还解构了传统意识形态。在此之前的中国社会是一个意识形态控制很严的社会，在革命时期和计划经济时代形成的一套意识形态最后走向偏执化，成为所谓“左”的思潮。在“文革”后虽有所纠正，但传统的势力仍然强大，桎梏了改革开放和人的自由。因此在八十年代，思想解放过程中伴随着反复激烈的新旧思想观念的斗争，这个斗争的核心是传统的以阶级斗争为纲的思想与新的人道主义思想的争论。通俗文化和通俗文学张扬感性，肯定人的世俗生活，因此消解了传统意识形态和“左”的思潮。通俗文学的这种解构作用具有进步的历史意义，中国大陆兴起的通俗文化和通俗文学已经取代以往的政治灌输，成为人们特别是青年人的重要的精神消费对象，它无疑更符合人们的口味，更适应市场经济条件下的社会生活，因此也极大地改变了人们的思想意识；而传统的政治理性主义则受到冷落。这种对传统意识形态的解构作用是潜移默化但又异常有力的，它使昔日的神话成为过时的笑话。可以说，通俗文学在思想解放运动中发挥了巨大的作用。以金庸和琼瑶小说为代表的港台通俗文学引发了大陆通俗文学的兴起，在这种商业高度发达的社会里，感情却成了奢侈品，人们为了生活而打拼挣扎在都市丛林中，真实而缠绵的爱情竟成了可望而不可及的事情。这时，通俗文学以它流行的伤感、梦幻、煽情、轻松的格调很快适合了社会上的一大部读者的口味：年轻女性面对处于社会转型期的两性关系之间的微妙变化而未有新道德规范的约束的无奈和茫然之中，急于寻求一种世外桃源般的生存；大多知识层次较低的民众因无法从随着经济大潮涌来的西方现代主义文学里获得精神给养，仍然对产生与本土的通俗文学情有独钟。作为精神产品的文学骤然卷入了商品经济的巨浪中，其精神目的必然要受到“市场规律”的制约，物质生活决定精神文化也是一种文化消费的需求，一种寻求精神刺激、化解内心苦闷、填补心灵空虚、猎取奇特梦幻等等为打发时间的消遣文学的应运而生，必然带来强大的市场经济效益。以爱情婚姻为描写题材的言情小说，因大多出自女性作家之手、凭借女性独有的文化心理与气

质，着力构筑虚幻飘渺的爱的世界，用缕缕忧伤的丝线编织着缠绵悱恻的梦，不仅打动了青春期的少男少女，也让具备高学历却赋闲于家的家庭主妇们对此十分着迷。人们在此寻求感情的慰藉，使其成为现代都市里的情感绿洲，在众多的言情小说作家当中，琼瑶凭着广大的读者群，普及图书界的发行量，无疑成为言情小说创作中的佼佼者。

1.3 对女性爱情命运的抒写

言情小说，自然是以讲述情爱故事为主。琼瑶的基本主题是亲情、友情和爱情，特别是男女的爱情。文学的爱情主题本来就是一个永远开采不尽的审美矿区，正像爱情是一个永无终结的话题，随着时代的变化而常谈常新一样。爱情的话题与人类自身的历史相始终。无论东方还是西方，我们的祖先都曾对爱情的“永恒魅力”做过种种解说和演绎，也正是因为如此，许许多多的作家在这个题材上前赴后继，吐丝啼血，几乎所有领域都留下了前辈们的足迹，要在这个题材上脱颖而出，实属不易。琼瑶生活经历的丰富，感情坎坷，文学功底丰厚，写作能从自身的体验出发，并以火山般炙热的感情，孵化心中笔底的情爱故事，全力写出其中动情的瞬间里激情、柔情、痴情的神态和苦情的种种表现，去铸造人物个性。琼瑶笔下的一个个曲折离奇、婉转纯净的爱情故事，无论是三角恋爱、老夫少妻的恋爱还是婚外恋，都以其丰富细腻、浪漫脱俗的情感世界深深地吸引着读者。长久以来，言情小说都被排斥在文学领域之外，这是因为很多人认为言情小说不能像严肃文学那样反映社会问题与人生哲理，题材不够深刻。然而，世界上哪部文学作品又能真正离开爱情这一主题呢，按照古希腊圣哲柏拉图的《文艺对话集·会饮篇》中所讲：原初的“人”因自高自大而得罪神灵，被宙斯劈成两半，从而分为男人和女人，爱情就是人对自己的另一半的寻找。这一神话作为最初的文学形式承载了古希腊人对爱情的理解：生命个体渴望爱和两性的灵肉契合。这是一种根源于人内心深处的最为强烈也最为原始的冲动。即使处于认识的分歧或教化的现实需要，历史长河中会不时出现种种试图对它加以限制、禁锢的文化观念，但事实上并不能阻止人们对爱情的追求和歌唱。因而在文学这块人类认识自我的精神园地中，我们更体察到了这一主题的永

恒性。文学是以人为描写的中心，要创造出生动的人物形象，必然会影响到生活中不可缺少的爱情。所以，怎么能够把与人的一生有着十分密切而重大的关系的爱情，排斥在描写的范围之外呢？

通俗的言情也是描写爱情这一伟大的主题，单纯地写情写爱，把人与人之间至情至性没有任何杂质的美好的感情描绘得如此透彻，如此感天动地，让人感觉人间有爱，充满温暖，其实这种极为人性的感情也正是人们一直以来所梦寐以求的，更何况很多通俗言情作品也涉及到人性、人生价值等人生哲理，像琼瑶在她的作品中一直以来就倡导“平等”、“博爱”、“宽恕”，有着浓郁的平民意识，从女性自身角度关注女性爱情命运，因此通俗的言情与严肃文学中的爱情主题没有高低，只有侧重点不同，前者重情，后者重理，另外，严肃文学中的言情，更多地从男权社会出发，站在男性的角度来描绘爱情，女性千百年来都处于失语的状态。“在传统文学的影响下，中国女性的社会实践空间一直相对狭小，加上女性自身敏锐的生活、情感体验，“爱情”更容易称为女性作家首选的创作主题。在相当长的时期内，女性世界被政治的主流话语说覆盖，女性叙述被迫隐去自己的性别身份，称为宏伟历史叙事的装饰和点缀。借助于新时期思想解放和“人”的解放的潮流，女性的沉寂的爱情和自我意识开始苏醒。”^①琼瑶的小说在很大程度上更加关注于女性的爱情命运，以极其细腻的笔触，书写儿女缠绵哀怨之情，表现着女性的命运和人生。她的言情小说作为人的文学一个特殊的分支，具有较高的认识价值和审美价值，受到海内外广大读者的欢迎。她注重以都市中青年知识分子的情爱生涯为描写对象，但其幅度大都超越了以往的文学作品，反映出较多的个性主义追求、人格启蒙意识以及平民意识。琼瑶作为一个女性作家，因而能从写作角度上更加深切地关注女性的命运，善于以女性的视角和感受，用清新纤丽的文字，抒写委婉动人的爱情故事。从她的作品中，经常可以找到作者自己的影子。

^① 吴培显.当代新潮文学与先进文化方向.长沙：岳麓书社，2006：178

第二章 读者群分析

2.1 读者群特点

琼瑶小说的从开始到现在，一直拥有很固定的读者群，这些群里包括：中学生，大学生，年轻女性和年轻的家庭妇女，因为琼瑶小说所特有的言情范畴，因此，在读者群中保持着很稳定的数量和受众层次。下面，我们将这几部分人群的特征分析说明，进一步了解琼瑶小说受欢迎的原因。由中国出版科学研究所和浙江省新闻出版局主持的我国首次全国国民阅读与购买倾向抽样调查报告中，排名前 10 位的作家有：鲁迅、金庸、琼瑶、巴金、冰心、老舍、贾平凹、古龙、三毛、王朔。琼瑶位居排名榜的第四位，根据这个数字，我们可以分析出琼瑶在大陆的知名度和作品的销售量。琼瑶的作品读者群中的主要组成部分，在年龄上以 16—25 岁的人群占到了 68%，20—22 岁的人群占 23%，而 16—19 岁的中小学生读者群，随着青春文学兴起而呈上升的趋势。

首先是涉世未浅的少男少女们，这些情窦初开的中学生，对爱情和生活都充满着渴望与期待，但还完全不了解究竟什么是爱情，什么样的爱情才是最完美的爱情，而且因为在生活中，来自学校、家庭对这方面的潜在因素的阻碍，使他们很难完全彻底的表达这方面的渴望与追求，于是，琼瑶小说便为他们提供了全面系统的爱情初级启蒙教育。文学作品为他们的想象插上了翅膀。在浩如烟海的文学作品中，琼瑶小说在这一点上所起的作用是不可低估的，因为它正好满足了少男少女的这种心理。言情小说无疑就是少男少女的成年童话，她的作品让少男少女们白日做梦般地期盼着“白雪公主”或“白马王子”的降临；或者干脆不顾一切地去充当爱的天使——就算是第三者也往往是胜利者。她的小说，对未谙风情的少年是一种憧憬和向往，对初涉爱河时的青年是一种参照和扩充。对于少男少女们来说，从琼瑶小说中，不但可以得到关于爱情的启蒙教育，还可以保存着内心纯真善良的一面，对人性中爱与情的理解和认识，更重要的是，在琼瑶小说中，可以弥补目前中国注重现代教育、忽视传统教育的缺憾，给中学生提供这个古诗词方面的知识和内容。前面我们已经说过，因为琼瑶在古

典文学方面的水准很高，因此，在她的作品中，我们还可以充分汲取到这方面的精华，培养中学生潜移默化的欣赏中国的古典文学所带来的意境和氛围。

其次，女性占读者群的绝大多数。据统计，言情小说的读者女性人数占到93%以上，琼瑶作品中的女性化现象比较突出，女主角的描写方面占篇幅的大部分，书中对女性的角色安排也很明显，尤其是她的作品中的爱情描写，非常适合女性读者的阅读。综观世界上很多女性作家的作品，一般以作者的性别为擅长，女性作家一般描写女性方面的题材比较强势，比如说《简·爱》的作者夏洛蒂·勃朗特，《飘》的作者玛格丽特·米切尔，以及《傲慢与偏见》、《理智与情感》等作品的作者简·奥斯丁，《呼啸山庄》的作者爱米莉·勃朗特，以及三毛、张爱玲等，从这些作品的受众读者群也可以看出，喜爱这些作品的读者也是以女性居多。从女作家的角度上来看，站在同性角度上叙述的故事更加具有真实性和趣味性，而且充满着女性心理方面的优势，在这点上，女性作品更能了解和掌握女性读者的心理需求。

因此我们可以看出，琼瑶小说的读者分为两个大群：少男少女和女性。这两个群体基本上符合琼瑶作品的基本特征，也就说明了其作品受欢迎的第一个需求点。从另一方面也可以间接的看出，言情小说读者的单一化年轻化问题其实正好弥补了文学的大众性问题，不是所有的高质量的文学作品都有其特定的作用，而通俗小说恰恰就是在这一点上占有了先机。

在琼瑶读者群中，应当说，绝大部分都是在爱情上期待和羡慕的读者，她们希望看到和得到的都是和琼瑶作品中的男主角一样的人物，都是希望自己的生活和爱情和琼瑶小说的场景和剧情一样，长发飘飘、弱不禁风、多愁善感、才华横溢、个性倔强，然后因为种种偶尔的邂逅找到自己的白马王子。在这部分人中，无论是正在寻找爱情的、还是已经在恋爱的人，都有着自己的参照物，那就是琼瑶作品。在这部数量巨大的参考图书中，各式各样的爱情版本都有，就好比是一桌色香味俱全的爱情大餐，可供不同口味的人享用。而琼瑶作品中的爱情对于一般生活化的人来说，仅仅欣赏而已，但对这些真正迷恋理想化爱情的人就不同了，她们需要的是各方面都完美的爱情和浪

漫，而且她们的要求已经有存在的原形，那就是从书中走出来的琼瑶影视剧中的实体，那些演员将琼瑶作品演绎到了更加完美的程度。这种强大的理想主义攻势注定能吸引更多的读者参与并继续迷恋下去。而这部分读者又和一般的少男少女的中学生不一样，她们已经具备一定的生活经验和社会阅历，也经历了一些爱情过程，她们是更高级别的琼瑶迷，她们在阅读中有着更强的方向性和思想性，她们只需求自己所需要的那部分精神食品，而且她们因为具备一定的经济基础，因此也更加坚定了对爱情追求的理想化要求。在这组人群中，主要包括高校学生、文艺工作者、年轻职员或者白领，还有一部分生活比较富裕的全职太太。这部分人在家庭背景上和琼瑶作品中人物的生活圈子很接近，比如说家庭条件比较优越，成长经历比较简单，事业学业都比较顺利等等。因此，在感情和生活方面要求比较高，对爱情和生活的态度也比较理想化。而因为各方面条件的原因，所以这部分人群比较渴望生活中出现的爱情和激情。因为生活圈子的相对单一，物质生活比较富裕，因此会格外注重感情生活的质量。从另一个角度上来说，她们的物质条件决定了她们的感情追求，既有条件，又有时间和精力，所以在爱情上的要求比较理想化是完全正常的。目前，很多这类的读者受到舆论及大众言论的影响，在这方面开始低调，但是他们还会在潜意识中追求比较理想化的对象和场景，对自己的言谈举止保持着比较浪漫和美感的要求规范。

在中国，在文革长达十年的影响下，中国妇女失去了作为女性所应有的特征和要求，一向有句话叫“不爱红妆爱武装”，可以说在改革开放前，中国的女性没有找到自己的性别区域，人们认为的爱情与婚姻更多是一种家庭需要和社会需要。八十年代，琼瑶小说为中国的女性打开了一扇门，告诉大陆的女性，不是所有颜色的服装都很好看，不是所有修剪的发型都很美观。因为琼瑶小说中的女主角都很美，都很特殊，因此，在描写这些人物时，琼瑶已经开始给大陆的年轻女人上了第一课，那就是修饰打扮。在琼瑶的书中，很多女孩才知道什么颜色的衣服配什么颜色的皮包，什么样式的发型配什么样式的皮鞋，这些初级家政教育实际上已经得到现在的全面认可，因此，也说明琼瑶小说的理想化情节是需要一定的了解和学习的。

布尔乔亚，简称小资，小资这一称呼最早在中国是指五、六十年代对生活上要求优雅和情调的人的称呼。这些人在生活上比较细腻，追求高品质的生活质量，在各个方面都有很明显的特征。比如说修饰性很强，言谈举止都很讲究等等，而琼瑶小说中的男人女人一般都具备这些特征，这就为改革开放后的中国布尔乔亚找到了一个理由。在琼瑶小说在中国大陆上的所有问题，都和改革开放前后的中国物质生活和精神生活分不开，这也是成就了琼瑶现象的根本问题。八十年代的中国精神和物质生活极其匮乏，人们基本上生活在空白中，一切可能的都会成为焦点，那时候的布尔乔亚基本上没有，但可以说，现在的布尔乔亚就是在那个时代成长中的一代。八十年代、九十年代的琼瑶读者群中，就是在读着琼瑶小说中那些描写和装束中形成自己的概念和要求，从琼瑶电视剧的收视率中就可以发现，更多的人其实是在重温当年的心态与情景，这些都给琼瑶小说和琼瑶现象提供了必不可少的基础条件。

在琼瑶的作品里，欣赏风景、音乐、淋雨都需要一种特定的环境和氛围，这些都给追求理想化生活的人找到学习的教材，毕竟我们的生活中很难找到如此恰当有效的教材，这也是成就理想主义的主要文学作品。在琼瑶小说中，理想主义可以将其所特有的情节完全释放在作品中，在小说中找到生活中难于寻觅的知己、爱情、诗意和浪漫，找到不需要去考虑成绩、金钱等俗物的地方，找到那些为了爱可以什么都放弃的人。因此，琼瑶小说的读者中有一部分尽管已经结婚成家、就业工作的人，但这些人依旧沉溺在她的作品里，其作用就是精神上的慰藉和寄托，也就是在琼瑶的这些小说中，他们才能真正感受到完美的幸福和爱情。

2.2 作品与读者之间的关系

文学的创作活动与接受活动是一个完整统一的过程，两者对于文学价值都有非常重要的意义。如果用这样的观点来审视文学价值的实现问题，那么也得承认，作家与读者都是文学价值的实现者，两者缺一不可。不过与文学价值的生成相反，作家创作的作品并不是仅供个人欣赏的，作家在创作作品时使个人的审美欲望得到满足的价值实

现，对于作为社会文化活动、审美意识形态的文学而言，只具有相对意义；对于文学价值的实现，读者的审美满足才具有绝对意义。作家不能因自我欲望的满足而使作品获得长远的、客观的文学价值，从绝对意义上讲，只有在读者的广泛接受中，才能实现作品的文学价值。

另一方面，从文学阅读对于文学价值实现的决定作用来看，可以说，作家的创作提供了文学价值实现的可能性，作品文本在未经读者阅读以前所负载的只是可能性的文学价值，不是必然性的文学价值。只有经过读者的阅读以后，文学作品对于读者产生的强烈的审美效果，并较好地满足了读者的审美需要，能够使读者情感激动，心灵震撼，进而改变了它们精神面貌，提升了它们的精神人格，达到精神的陶冶和心灵的净化，才把作家创造、作品负载的可能性的文学价值转化为必然性的文学价值。

因此，作家创作的作品是否具有文学价值，具有什么样的文学价值，都有待于读者的检验和确证。只有在广泛地、长久地满足了广大读者的阅读需要之后，才能确证作家个人创造需要的满足。同时，当它又具有社会、普遍、必然的审美意义时，才真正实现了文学价值。在西方文论史上，首先明确地论述文学价值的是古罗马的朗吉弩斯。他在《论崇高》的第七章“文艺的真价值”中指出：“真正伟大的作品，是百读不厌的，很难甚至不可能抵抗它的魅力，它留给你牢固的、不可磨灭的印象。一般地说，凡是古往今来人人爱读的诗文，你可以认为它是真正美的、真正崇高的。因为若果不同习惯、不同生活、不同嗜好、不同年龄、不同时代的人们，对于同一作品持同一意见，那末，各式各样的批评者的一致判断，就使我们对于他们所赞扬的作品深信不疑了。”^①

朗吉弩斯把“崇高”作为文学价值的内涵和境界，并且认为只有在一切时代获得一切人共同赞赏的作品才有可能达到崇高。这一观点奠定了西方文论中文学价值的实现尺度和检验尺度的观念。只有在不同时代各阶层读者的长期阅读的筛选中，能持久不衰地流传的作品，

^① (古罗马)朗吉弩斯：论崇高 [C] 缪灵珠美学译文集第1集. 北京：中国人民大学出版社，1987.

才算是真正有文学价值的作品。17世纪法国理论家布瓦洛在《朗吉弩斯〈论崇高〉读后感》一文中进一步指出：“实际上只有后代的赞许才可以确定作品的真正价值。”^①不是一个读者，而是众多的读者，不是一个时代、时期的读者，而是许多时代的众多读者的阅读、喜爱，才是文学作品文学价值的检验尺度。这是一个检验的过程，一个确认文学价值的过程，又是一个文学价值的实现过程。在抒情性文学中，意境的形成是文学价值的标志。唐人刘禹锡说：“境生于象外。”意境是在读者对作品的阅读体验中建构起来的。在叙事性文学作品中，典型形象的塑造也是文学价值的标志。文学价值的实现具体体现在读者阅读作品时的审美效应上。

那么，在文学价值实现的环节中，价值关系主要是作品与读者的关系。读者主体与作品文本的客体存在，构成一种主客体关系。契诃夫曾说：“凡是我们陶醉而且被我们叫做永久不朽的、或者简单的称为优秀的作家，都有一个非常重要的共同标志：他们在往一个什么地方走去，而且召唤您也往那边走！”^②文学价值的实现首先是作家创造的预期的文学价值对读者发生了与期待相吻合的作用，使可能性的文学价值得以实现。文学价值实现的关键环节在于读者在阅读欣赏中把作家的艺术创造精神，把作家艺术地把握的社会人生意义体验出来，周围的世界，对人与世界的关系有新的体认和领悟，仿佛重新认识人生，重新认识周遭的世界，在精神的追求与探索上进入一个新的阶段。

琼瑶热现象的出现在于琼瑶的作品广泛地被读者所接受和喜爱，从而引发了琼瑶更大的创作热情，也正是因为她作品受欢迎程度高，才使得琼瑶一步一步走向成功，琼瑶正是认识到了这一点，在她的创作理念中，十分注意迎合读者的口味，把读者放在第一位。我们从以下几点来分析，读者在作品价值实现中的重要性，并分析琼瑶是如何以读者的需求为中心的：

第一，作品、作家与读者之间有着不可分割的联系，但是过去的文学史只注重作品与作家，而很少关注读者，似乎只有作家和作品是

^① (法)布瓦洛：朗吉弩斯论崇高读后感 [C] 西方文论选上册. 上海：上海文艺出版社，1963.

^② (俄)契诃夫：契诃夫论文学 [C]. 北京：人民文学出版社，1959. P217

文学的中心与客观的认识对象，因而这些作品的价值以及由此而定的作家的历史地位都是超越时间与空间的，是给定的客观存在，这样就产生了如何正确认识、理解和解释作品的争论。但“文学作品并不是对于每一个时代的每一个观察者都以同一种面貌出现的自在的客体，并不是一座自言自语地宣告其超时代性质的纪念碑，而是像一部乐谱，时刻等待着在阅读活动中产生的、不断变化的反响。只有阅读活动才能将作品从死的语言材料中拯救出来并赋予它现实的生命”。作品本身如果不经阅读，它就没有任何意义，也没有生命，也正是读者的阅读赋予了作品以无穷的意义，作品的价值也只有通过读者的阅读才能体现出来。读者并不是被动消极在接受作品，而是能动的参与者，作品的地位和价值是由他决定的。“在作家、作品和读者的三角关系中，后者并不是被动的因素，不是单纯的做出反应的环节，它本身便是一种创造历史的力量。文学作品的历史生命没有接受者能动的参与是不可想象的。”

这一点琼瑶是做得十分好的，在琼瑶心目中读者才是最重要的，她从不去注重评论家的看法，她永远直觉地把读者放在第一位。花城出版社《琼瑶全集》的序言中琼瑶写道：“1988年，台湾开放了大陆探亲，我带着一份无法言喻的欣喜，回到大陆，一口气跑了十几个省，由北到南，由城市到乡村，走了许许多多的地方。这样一趟旅行之后，才知道我的小说，在大陆竟然拥有很多的读者，这对我而言，真是一件莫大的喜悦，对我的写作生涯，也是一项大大的鼓励。每当我来到一些偏远的城市，走在大街小巷中，都有闻风而至的读者，拿着我的书来找我签名时，我就深深地感动了！以前，我常常怀疑，我这么孜孜不倦的写作，让我的青春，我的大好时光，都消磨在书桌上；写出的作品，自己也不是很满意，这样的一生，到底是值得还是不值得？这种疑惑，此时也得到了解答，我终于感到不曾虚度此生，而且微微的自傲起来了。”^①

第二，在传统的文学理论认为，作品的价值是客观的，因此，作家和作品的地位是不变的，作品对读者产生的效果不受历史进程的影响，是不变的。不同的读者或不同时代的读者主观理解水平的差异产

^① 琼瑶：琼瑶全集 [M]. 广州：广州花城出版社，2004：1

生的对作品的不同评价，不能改变作家的历史地位与作品的客观价值，但是在德国文艺理论家、美学家姚斯看来：“文学的历史是一种美学接受与生产的过程，这个过程要通过接受的读者、反思的批评家和再创作的作家将作品现实化才能进行。”在某种意义上，接受意识，即读者能动的理解活动决定了文学作品的价值。作家与作品的地位和价值是随着不同时代的读者的不同接受意识而浮动的。文学史并不像客观主义者所做的那样，只是文学事实或事件的罗列。读者的能动的理解活动决定了文学作品的价值。从这点我们可以看出，琼瑶小说的价值的大小。

第三，文学的接受过程并不是从读者阅读作品时开始的，而是作家在进行创作构思时便已开始了。作家在开始创作时，必须预见读者的“期待视界”，预先考虑自己的新作能否吸引读者并使之产生兴趣，能否为他们所理解和接受，必须预先确定自己对现存的社会观念与道德规范以及不同的欣赏趣味的态度。“一部文学作品，即使是最新发表的作品，也不是信息真实里出现的绝对的新事物——它总是要唤醒读者对已阅读的作品的记忆，使读者进入某种情绪状态，一开始便唤起读者对作品的文学期待，而这种期待在阅读过程中又会依照文学种类的一定规律或一定的作品形式保持、变化、转移或消失。”“某些作品在发表时还没有专门的读者，它们完全突破了文学期待所熟悉的视界，以致后来才能形成自己的读者。当新的期待视界获得普遍的性质后，改变了的美学标准便会显示其威力：读者将发现以前的成功之作已经陈旧并失去对它们的兴趣。只有从期待视界变迁的角度去观察，在文学史的写作中对文学作品效果的分析才能把读者的因素考虑进去。”^①在琼瑶一开始写作时，她就全力地考虑着读者，预见了读者的“期待视界”，预先考虑到读者的接受程度。她的成功，正在于她的方法论是现实主义的，她准确地把握了她所处的时代的现实和人生，她迎接了这个时代和读者阅读趣味的挑战，她做出了令人满意的回答。当她的风格形成之后，她改变了言情小说的美学标准，从接受美学期待视界变迁的角度来看，她的成功必将有一个高潮，而高潮之后，相应的降低也是情理之中的事。对于琼瑶来说，重要的是在文学史中，

^① 张冬梅：《推倒文学的围墙——论姚斯的接受文学史观》[J]《学术交流》2005年第8期

她曾改变过美学标准，建立过新的美学标准。

第四，读者的能动作用不仅在于它决定文学作品在不同的时期的地位和价值，而且还在于它能间接影响文学作品的再生产。“接受过程不是对作品简单的复制和还原，而是一种积极的、建设性的反作用。”这种作用表现为：读者对一部作品的接受程度可以使作家清楚地看到他是否达到预期的效果，并分析其中原因，以便在再创作时决定是否保留、加深或修改自己的道德与艺术主张。琼瑶小说的成功，与读者的鼓励是完全分不开的。从《窗外》开始，正是因为得到了读者的喜爱和赞许，给了琼瑶莫大的鼓励，使她更加辛勤地写作，并从读者的接受程度来反馈于自己的艺术再创作，琼瑶的五十多部作品，正是这种接受和反馈相作用的产物，没有读者，没有读者的肯定，当然就不会有如此卷帙浩繁的琼瑶小说。

第三章 琼瑶作品的魅力

琼瑶出生于乱世，年幼经历逃亡生活，初入台湾，生活拮据，少年尝尽愁滋味，自杀未遂，师生恋的不被认可，高考的失利，第一次婚姻的失败，随后介入别人婚姻的痛苦，直到和平鑫涛的结合才真正感到幸福。琼瑶本身就是一个多愁善感的女子，感情敏感细腻，一路走来，她本身就是一本书，一部戏，她曾在《我的故事》中写到：“很多人看到今日的我，总觉得我是一个被命运之神特别眷顾的女人，拥有很多别人求之不得的东西。可是，谁能真正知道，我对‘成长’付出的代价呢？”张贤亮曾说过，“如果你用诗的眼光来看世界，用小说家的冷静去描写的话，这个小说就成功了。”^①琼瑶正是这样一位作家，她把她自身的经历写在她往后的创作中，从而创作出大量缠绵悱恻的故事，梦幻中透露出真实，真实里掺入了虚构。读琼瑶的小说，会使人对爱情充满了期待和幻想，期待被爱和爱的幸福。她的小说，有较为稳定的思路和显豁的脉络。在相当数量的作品中，我们可以看到同样的背景、相仿的人物，一个个恩怨相交、悲欢离合的爱情故事，并以此来展示社会环境与意义但是她的故事情节却完全不同的两种风格。她的很多故事情节，往往都是由“爱”引起许多的波澜和纠葛，经过一些曲折的磨难，或伤痛欲绝，或变异、出走，或疯颠、自杀，也有最后冰融雪解、大团圆。人物穿梭在其间，波澜起伏，跌宕起伏，层层悬念在其间显端倪，至情至性的爱情在其间流淌。在这些作品中，琼瑶通过男女主人公对爱情的追求和热恋中的烦恼塑造不少情圣情痴的形象，并且在理想主义的思维下，琼瑶构筑了一个爱情的世外桃源，一个理想的爱的王国，在这里，爱情至上，没有任何东西可以阻挡他们相爱，也正是这些理想化的爱情叙事陶醉了亿万钟情男女。那么在她的作品中又是如何构筑这个爱的理想王国的呢，如何去揭示爱的真谛、爱的本质的呢？我们试着从以下几个方面去论述：

^① 张贤亮. 写小说的辩证法 [M]. 上海：上海文艺出版社，1986：65.

3. 1 唯美的理想爱情

3. 1. 1 真善美人物特征

对美好爱情的追求，从一个侧面反映了人们的价值观、伦理观与审美意识的深刻变化，同时也是社会发展与人类对美好理想追求的投影。琼瑶的小说有各种各样的爱情模式，也有形形色色的人物，但是不管是怎样的爱情模式，不管是怎样的人物形象，有一点可以肯定地就是他们都是真善美的化身，美貌、正义、善良在他们身上有着很好地体现，这些形象为她的读者群打造了幻想的模特，使他们对生活的幻想有了依托。男女主人公对生活、对社会、对人生、对朋友、对陌生人甚至对敌人都充满了真诚，而这些真诚更多地在男女爱情之中展示，以爱情为真诚的载体。作者将恋爱故事的基础定位于真诚，有了真诚，有了真爱，就可以打破门第尊卑的局限、淡化金钱多寡的距离、弥补家族恩怨的鸿沟。在爱情之中，真诚所向披靡，战无不胜。作者对真诚的歌颂是那么激情满怀，那么不同凡俗。当然，作者不仅是在描写男女恋情，作者也是在通过他们那轰轰烈烈的恋爱过程表现其真诚的生活态度。如果说作者将爱情的基础定位于真诚，那么作者将爱情的最高境界则定位于善良，因为只有善良的人才配得到真正的爱，才能获得美好的结果；而那些待人缺少善意、满腹阴谋的人不仅得不到他所追求的爱情，而且结局必是失败。琼瑶在作品中描写的正面人物，从未因为有钱有地位而瞧不起穷人，反而对生活贫困遭际坎坷的人充满了爱心。尽管琼瑶赞同善恶有报，但对一些坏人还是采取了宽恕的态度，往往是作恶的人最终忏悔、改过自新并得到谅解。就是对永不改悔的恶人，作者也从不安排主人公去报复，而是由意外事故去惩罚他。这样既不伤害主人公的高尚，又不改变善有善报恶有恶报的故事结局，并且满足了读者疾恶如仇的心理需求。在《寒烟翠》的一篇后记里，她说得很明白：“我这一生，都在热衷追求着美好的事物。当然我也遭遇过打击，也曾一度心灰意冷过。但是，我至今仍然相信人生是美丽的，人生还是有许多美好的事物和感情存在着。所以，相信

这份美吧！相信人类的爱心吧！尽管仇恨、嫉妒、残忍等仍然在部分人的心中作祟，依然还在制造着社会问题。但，人类的爱心应该可以化戾气为祥和，不是吗？而且，人类因为有爱心，生命才有意义啊！”^①她在她的作品里一直都倡导着“真、善、美”，在这里面我们看不到太多丑陋的灵魂，哪怕到了十恶不赦的程度，最终还是会被带着善良光环的主人公所感化，也能够得到所有人的宽容。她诠释的爱情是深入骨髓的爱与痛，每一场恋爱都不轻率，我们能看到的往往都是惊心动魄的爱，认认真真的付出，真真切切的投入。琼瑶让人们毫不吝惜自己的眼泪、自己的震撼，因为那是一种互动的共鸣，激发了人们最原始的感动。

另外，琼瑶小说还给人以丰富的美的享受，小说主人公除了作者描写的真与善之外，他们的相貌也是美丽动人的。但是作者对她们美丽的描写并没有一丝世俗气，作者写她们的美往往充满了清纯的气息，许多人还带有浓厚的书卷气。而俗艳的美总是用在反面人物身上，这体现了琼瑶的审美观，又容易使相貌平平的读者产生共鸣。当初，夏洛提·布朗特的《简·爱》问世，男女主人公并不美丽的容貌使人耳目一新，但是，这种写法与人们的欣赏心理相违背，是人物那鲜明独特的性格被描写得那么动人，补救了外形的“不足”，这种不落俗套的艺术魅力奠定了小说的文坛地位。琼瑶在生活的真实和艺术的审美之中，在读者的心理与作者的品位之中选择了一个最佳切入点，这就是她对正反面人物的相貌美的定位。

不仅如此，琼瑶小说中的正面形象往往还具有非常美好的资质，比如琴棋书画的文化修养，这又可以满足人们的审美心理。琼瑶小说的主人公出身都很高贵，不是书香门第的才女，就是贵族家庭的少爷，有的干脆就具有皇家血统，这就足以使生活在贫家小户的人们羡慕不已。更加吸引读者的是，有的主人公在故事的初始阶段就生活在社会底层，正如大多热心读者今天的处境一样，甚至还要差一些。但是随着故事的进展，丑小鸭终于变成了白天鹅。像《梅花烙》中的白银霜、《还珠格格》中的夏紫薇都是如此。这种以人物命运传奇为主要内容的故事太使人兴奋了，而这种大起大落的编排更可以使人们产生阅读

^① 琼瑶：寒烟翠 [M]. 广州：花城出版社，2002: 250

或观赏的愉悦，这些都是琼瑶小说备受欢迎的原因。我们以《一帘幽梦》为例来说明：

《一帘幽梦》，实际上就是灰姑娘故事的翻版，紫菱的学业和容貌没有一样能与姐姐绿萍相比，从小到大都让父母很疼爱，多愁善感，疯疯癫癫，终日里只会对着她的珠帘发呆，这样一个小女孩迷倒了白马王子楚濂，更是迷倒了风流倜傥、高深莫测的费云帆。是紫菱的善良、真诚、活泼和不做作打动了他们，相比之下，绿萍的美不沾一点人气，只能像个水晶玻璃的制品，完美，迷人，却不真实。不过由于命运的捉弄，才貌出众的楚濂阴错阳差失去了紫菱，得到的却是费云帆，这位风流倜傥、莫测高深的男子，对她无限倾心，无微不至地体贴，还有神话般的财富与挥霍财富的趣味作为她生活的后盾。虽然紫菱和费云帆也经历了很多的考验，但最终还是幸福地在一起了，这是作者对真善美的肯定。另一方面，绿萍的嫉妒和无休止的报复，使得她终究失去了楚濂，失去了自己的婚姻，最终选择远走异国他乡。而紫菱的身上体现了作者的宽恕情结，她没有丝毫地责难姐姐绿萍对她的报复，更加细心地照顾她，最终使她们结尾和好如初。

从这个故事我们可以看到，紫菱的受冷落到紫菱的受宠，就如同丑小鸭变成大天鹅，极大地满足了这群少男少女的心理，特别是情窦初开的少女，现实生活中鲜有像绿萍这样才貌双全的女子，相反紫菱这种类型的女孩子就很多，她们真诚、善良、纯洁，有着对未来生活美好的憧憬，希望邂逅一段美好的恋情，渴望爱与被爱；再者，异性的追求极大的满足了女性的虚荣心，温柔多金的费云帆无微不至的呵护以及神话般的财产供他们挥霍，让所有读者无限的羡慕与期待。这样的爱情极大的满足了读者对感情的幻想，人们在现实当中得不得的宠爱，从书中可以得到幻想，这无疑就是琼瑶小说受欢迎的原因之一，她的这么如梦如幻的爱情，最大程度地吸引了这些喜欢幻想的读者。

3.1.2 童话般美丽场景

琼瑶小说的理想化不仅仅表现在上述两个方面，还表现在她更重要的是她的整个作品本身就像是一首诗，几乎每部作品都像是一曲爱的颂歌或悲歌，一个个动人的故事，由一组组或是色彩明丽或感情沉重压抑或气氛神秘或意境诡秘异常的爱情生活图景组成，中间穿插着

作者丰富的感情内在，这些都构成了琼瑶小说童话般美丽场景。我们就从以下几个方面来说明琼瑶小说的场景设置的特色：

一、氛围诗意图化。中国人对诗意往往感觉都是高尚而美丽的，琼瑶恰恰掌握了读者的这个原理，将中国古诗词中极具美感的诗词烘托到作品中，如夕阳、寒烟、彩云、湖面、大雁等，在这些美好的事物加上柔情蜜意、至死不渝、伤感深沉的感情基础，将这些有机地糅合在一起描绘出一幅幅生动凄美的意境画面。如《寒烟翠》，“寒烟翠”出自《寒烟翠》书名来自于宋代著名文学家范仲淹的一首名词《苏幕遮》：碧云天，黄叶地，秋色连波，波上寒烟翠。山映斜阳天接水，芳草无情，更在斜阳外。黯乡魂，追旅思，夜夜除非，好梦留入睡。明月楼高休独倚，酒入愁肠，化作相思泪。这个故事，通篇都有诗一般的韵味。在其中大量地描述了乡村风光的美丽，处处都是美景，沿途风景如画，绿野红枫，引人入胜。在故事发生的地点，周围都是树林，站在那些绿色的植物中间，望着面前的一片旷野、小溪、树林……不禁令人悠然神往。面对着一片醉人的绿，和原野上浓重的秋意，树林里的一幢小屋，一群偶然相聚的人物，一个农场，以及中国人对土地的感情。毗邻的淳朴的山地人，一个美丽而原始的山地女孩穿梭于树林之间，带着她野性的美，在旷野里游荡。于是，农场、竹林、一个家庭、旷野、湖水、山地女孩，和一个闯入者——陈咏薇，就连锁成了《寒烟翠》。看文中如何描述梦湖，“我面前碧波荡漾，是一个小小的湖。湖的四周全是树林，把这湖围在其中。湖水绿得像一池透明的液体翡翠，在太阳下反射着诱人的绿光。周遭的树木在水中映出无数的倒影，摇曳波动。这些还都不足为奇，最令人眩惑的，是湖边的草丛中，零乱的长着一丛丛的红色小花，和那绿波相映，显得分外的红。四周有着慑人的宁静，还有份说不出来的神秘气氛。绿波之上，氤氲氤氲的浮着一层雾气，因为水是绿的，树也是绿的，那层雾气也成了淡淡的绿色，仿佛那湖面浮动着一层绿烟。”^①作者凭借女性特有的细微观察力，运用纤细的笔法，营造出一个如梦如幻的意境，让人迷惑，不知是置身于现实中，还是置身于风景画中，把那份美表现得如此梦幻又如此真实，让人相信人生有很多美好的事物和感情存在，

^① 琼瑶. 寒烟翠 [M]. 广州: 花城出版社, 2002: 250

相信人生是美丽。

二、诗词表现力。琼瑶在营造具有现代生活特征的画面时，往往喜欢借鉴古典诗词的意象来表现画面的意境。如《几度夕阳红》中，梦竹在茶馆聚会中即兴做诗，“凝视着窗外的雨帘，一条一条的雨线密密的把空间铺满，透过雨，远山半隐半现的浮在白蒙蒙的雾气里。茶馆外的草地上，雨水把绿草打得摇摇摆摆，一棵老榆树飘坠下几片黄叶……她用手指着窗外，那儿未干的雨珠仍然在青草上闪耀，一对粉蝶在短篱边追逐。她望着，亮晶晶的眼睛里含着笑意，仰了仰头，她用清脆的声音念出四句话：“雨余芳草润，风定落花香，时见双飞蝶，翩翩绕短墙。”这是一首五言律诗，根据当时的景色所作，也把体现出欢快的情调，从诗中可以看出梦竹当时渴望得到幸福的女儿心性，小女孩的一点心思“时见双飞蝶，翩翩绕短墙”，诗歌将当时美丽的景色与人物的心理活动完美地融为一体，展示了一幅如诗如画又暗含情愫的意境画面。又如在《还珠格格》中，紫薇心知自己的前景黯淡，身份未明，在听到尔康父母一席话后，负气离去，当尔康在“幽幽谷”找到紫薇时，两人情不自禁地拥抱在一起，“两人都不说话，就这样痴痴对视，好久，好久。然后，尔康张开双臂，紫薇就投进他的怀里去了。两人紧紧的，紧紧的拥抱着，只觉得万籁无声，天地无存。世界上，只剩下他们两个、遗世而独立。”当尔康问她是否真的要离开他的生命，“紫薇一眨也不眨的迎视着他，眼里燃烧着一片炙热的深情。心里的千回百转，百转千回，化成两句最缠绵的誓言。她低低的，坚定的念了两句诗：山无棱，天地合。才敢与君绝！”^①诗经里的这句经典出现在这里，此时此景，经过重重磨难，终于确定自己的心意，许下誓言，“山无棱，天地合。才敢与君绝！”周围的一切似乎都与他们没有关系了，云来云往，风来风去，花飞花落，天地之间只剩下他们俩相依相偎。往往在这些场景中，诗词的点缀，总是点睛之笔，熠熠生辉，能把读者深深地带入其中，无尽地陶醉，无尽地幻想。

三、画面童话感。琼瑶描写的景色都非常迷人，更为可贵的是她注重调动“一切景语”成为“情语”，营造一种全景式的幽美意境画

^① 汉乐府·上邪

面。我们来看看《月满西楼》，作者善于以景写情，文章中的月、雨、阳光等自然现象与人物的心情和故事情节的发展息息相关。写他们几个人心情不好，便是“雨接连下了好几天，天气骤然的转凉了，窗外总是一片迷蒙的雨雾，室内就充满了阴冷和落寞的气氛”，“一夜风雨，早上，却出乎意料之外的，天晴了，阳光使人振奋，尤其是雨后的朝阳”，这是石峰先误会余美衡和石磊相爱，心情不好，作者以天气的阴雨来烘托他们的情绪，后来他们彼此明了心意之后，心情也如同雨过天晴，“阳光正一片灿烂的照射着整个的翡翠巢”。文章中更是时时有月亮这一意象，烘托人物的心情，如“窗外，皓月当空”，“月色凉凉的照着窗子”，“月光柔柔的照射着花园，在地上稀疏的筛落了花影”等。又如文章最后余美衡和石峰凭栏而立，其时月明如昼，风寒似水。再如，当余美衡独自一人走在那条通往翡翠巢的柏油路，“一边是松林，一边是竹林，月光、松涛、竹籁、岩石、人影……汇合成一种巨大的、慑人的力量”，让她感到血液冰冷而毛骨悚然。月光下，她清楚的看见一条人影，轻轻一闪，消失在岩石后面。这样的描写让读者仿佛置身于文章的神秘气息中，一颗心也跟着时而紧张时而平静。另外余美衡在小时候相信月亮上会垂下银色的梯子，会有个好心的仙女从月亮里走下来，带给她许多东西，实现她的愿望。后来她和石峰仰望星空，见“一片云拉长了尾巴，垂在月亮的下方，像一条银色的梯子”，他们的愿望真的实现了。

在《庭院深深》中有这样两段景物描写：“溪水潺潺地流着，许多高耸的岩石突出了水面，挺立在那儿，带有股倨傲的神态，流水从岩石四周奔流下去，激起了无数小小的泡沫和回漩。五月的阳光遍洒在河水上，闪耀着万道光华。那流水铮铮淙淙的奔流声，像一支轻轻柔柔的歌。”“她看到了一个被杂草所蹂躏了的花园，在遍地的杂草中，依旧有一两株红玫瑰在盛开着，如几棵高大的榕树，多年没有修剪，垂着一条条的气根，像几个苍老的老人飘拂的长髯。那些绿树浓荫，很给人一种‘庭院深深深几许’的感觉”。这简直是一幅诗意图、静中有动、动中寓静的全角风景画，表现出作家对大自然细致入微的观察，蕴涵着作家热爱大自然，热爱生命的真挚感情。同时，又把读者不自觉地带入到一种幽美的境地。意境是情与景相结合的产物，这

里景是幽幽的，切切的；情是弥漫的，含蓄的。琼瑶对诗词曲赋的理解和运用简直到了炉火纯青的地步，她以独特的书名构建一开始就将读者从杂乱纷纷的尘世拉入到具有古风古韵的诗画意境中，加之不断渲染的山光水色，夕阳月影，春溪秋风……文字如梦如歌式的一唱三叹，以及外貌具有古典美的主人公的诗意情怀，无不使人从她的作品中领略到一种民族文化文学传统中特有的诗意美。这更是琼瑶小说独特的艺术魅力所在。琼瑶小说中所运用的古诗词，在很大程度上满足了读者对于诗意人生与爱情的向往与追求，对作者想要表现人物的纯洁、美丽、优雅和博学多才都起到了非常重要的作用。我们的祖国有几千年优良的文化传统，尤为突出的就是我们的古典诗词，这在文学史上是一朵艺术的奇葩。而现在白话文的兴起，取代了文言文，社会的发展，生活节奏的加快，使得人们再也没那么多的闲情逸致来喝酒吟诗，诗词离我们渐渐远去，但是人们又不断在追忆，想抓住诗词的尾巴，我们多数人都希望自己能够出口成章，能够应景作诗，能够行酒令等等，毕竟现在有这种的才情的人实在不多见，所以但凡遇到这样的人，我们都会十分的羡慕和佩服，而在琼瑶的小说中处处都存在古典美、诗意美，诗词总是恰如其分地出现在文章的各个角落，男女主人公对诗词大都十分地擅长，这些都给作品锦上添花，极大地吸引更多怀有美好梦想憧憬着爱情的少男少女们，这也是琼瑶小说具有生命力和巨大艺术魅力的原因。

3.2 爱情至上

爱情是人类精神最厚实的世界，也是两性之间最美好的情感，它带给人们无限欢乐，同时也伴随着某种肉体与精神的痛苦。它一面是超凡脱俗的精神乌托邦，一面也必须承担起现实生活的重负。作为人类延续种属的一种本能基础，它不可避免地与物质金钱、伦理道德等多种因素结合在一起成为一个复杂的社会辨证体。爱情自身内涵的多样性就决定了爱情小说的复杂面貌，同时也为作家们提供了多角度阐释的可能性。琼瑶的小说唯一的主题就是爱情，她是一部“爱情百科全书”^①。琼瑶的每一部小说都充满了爱，充满了情，痴情在她的爱

^① 吉继堂：《台湾小说发展史》，春风文艺出版社 1989 年版，第 26 页。

情世界里是一个不变的定律。一旦堕入情网，男女主人公无论遇到什么样的障碍，如家庭的阻挠，世俗的冷言，主仆的界限，年龄的差距，出身门第的尊卑等等这些都不能使他(她)们退缩，他们至死不渝，突破一切困难，放弃所有，只为了能在一起。她曾宣称：“相信人间有爱，这就是我一生执着的一件事吧！不论战争、烽火、时间、空间……往往把兄弟姊妹、父母儿孙隔在遥远两地，但‘爱’是人类永远毁灭不掉的东西！我就为这信念活着吧！就为这信念而保持着一颗易感的心吧！”^①

琼瑶在她的小说中一方面强化了爱情的力量，她认为只要两个人相爱就没有什么可以顾忌可以阻挡，爱情能战胜一切。《几度夕阳红》中的李梦竹，为了跟何慕天在一起，抛弃了自己的家庭，抛弃了自己的母亲；《生命的鞭》中，大富豪的女儿“神鞭公主”胡茵茵爱上了一贫如洗的画家孟玮，并不顾父亲的反对，毅然抛弃富裕的家庭嫁给了孟玮；在《彩霞满天》中，穷画家乔书培遇到富家女殷彩芹；《匆匆，太匆匆》中的韩青与富家小姐驼驼等。他们之间的爱情，爱得没有保留，只是单纯的相爱，没有世俗的附加条件，极富有仁义人道，反映人性之光的真实内涵，具有理想化的内质，因此现实生活中，许多青年男女，多以此爱情理想作为人生参照，以作品中的男女主人公作为偶像，从中吸取力量，去追求自己的理想化的爱情生活。

另一方面，琼瑶把爱情神化了。只有不顾一切去爱的人才是“神”，而因为被别人爱而自己无奈爱的是人不是神。爱应该有超凡的境界，这有两个方面：一是对不爱的人的一种坚忍，二是对无望之爱的克制。她这个思想在《一帘幽梦》中借紫菱之口有过这样的表述：“西方有一句格言，内容是：‘为爱而爱，是神，为被爱而爱，是人。’我到今天才发现，这些年来，他没有条件的爱我，甚至不求回报。他能做一个神，我最起码，该为他做一个人吧！”而费云帆这个人物，作者让他具备了超凡的境界，当紫菱属于别人时在一旁无微不至地关怀照顾，紫菱嫁给他时即使不能忘记楚濂也忍受着，这在紫菱提出离婚时，他愤怒地打了紫菱时说的一段话中也明确的表述：“……自从我在阳台上第一次看到你，我在你身上用了多少工夫，浪费了多少感情，我

^① 琼瑶：《剪不断的乡愁》，作家出版社 1988 年版，第 126、127 页。

从没有爱一个女人像爱你这样！你迷恋楚濂，我不敢和他竞争，只能默默的站在一边，爱护你，关怀你。等到楚濂决定和绿萍结婚，我冒险向你求婚，不自量力的以为，凭我的力量和爱心，足可以把楚濂从你的心中除去！我带你去欧洲，带你去美国，每一天，每一小时，每一分钟，我用尽心机来安排一切，来博得你的欢乐和笑容……”在琼瑶的作品里大量地塑造了像费云帆这样的多情男子，他们无私地爱着自己所爱的人，在不能拥有时，为了所爱的人的幸福克制自己的感情，时常关心帮助，甚至去劝说情敌，帮助情敌。在目睹所爱的人挣扎在痛苦中时，他们又能不计前嫌、奋不顾身地去把她抢回来。这种爱情完全理想化了，完全没有任何的私心在里面，只是单纯地爱着，没有考虑任何的因素，所以我们说这是一个理想的爱情世界。

张爱玲曾说过一句非常精辟的话：每个男人的心里都有两朵玫瑰，一朵红玫瑰，一朵白玫瑰。其实无论是男人，还是女人，你这一生中都应该遇到那注定的三个人。对于一个女人，一生至少应该出现这样三个男人：一个是暗恋她的男人，一个是喜欢她并且愿意受她折磨的男人，一个是爱她、她也爱的男人。远远地瞻仰她的那个，那该是一个暗恋她的人，他总是遥遥地关注她，对她的细碎琐事都在意，五年或十年后，当他遇到她，他居然还能若无其事般说出那一年，那个夏天，她穿的那条蓝色小花的裙子，还有阳光下，她年轻的脸上的笑容；暗恋她的最适合做女人的朋友——蓝颜知己，是用来被她欺负的那个被她欺负的对象原本也是骄傲的，但是她以爱情的名义却很轻易地俘虏了他，于是他变成了她的勇敢的卫士和忠诚的仆人。她的微笑对他最重要，她的叹息能让他心如刀割。她的眼神就是他的指南针，而她的心灵就是他要探索的宝藏；第三个是来降伏她的，她在第一个人面前，是神；在第二个人面前，是女王；而在这第三个人面前，她是卑微的女仆。刚开始，她也有可能不甘心，不愿乖乖地就此投降称臣，她心甘情愿地被他占领心田，她死心塌地地以他为王。在一个女人的一生中，不管她是多么漂亮，多么才情，多么高贵，如果她的心没被别人以爱情的名义侵占和俘虏过，那她的人生该是多么残缺。而作为女人，你将选择与谁来共渡人生呢？那取决于不同的女人、不同的心智、及其不同的性格了。琼瑶根据自己的爱情体验以及自己作为

女性的心理，她对女性而言一个理性的感情模式，可以充分体现一个女人魅力的模式在她的作品中实现，读者特别是女性读者可以在琼瑶的小说得到心理上的满足，因而受到读者的欢迎。

也正是因为这个爱情世界是理想的爱情世界，所以她把爱的追求写得那样艰难而痛苦，让痴情者们有着两相情愿的牢固的爱的基础反而会失去了对方，最终经历千辛万苦又终成眷属。为了达到这种效果，作者的情节大起大伏的旋律，人物百变辗转的命运，加上深邃变幻的背景，在作者的叙述下，强烈地吸引着读者，读完作品方敢莞尔。我们以作品《船》中的纪远与可欣为例，来看看作者是如何给他们安排重重障碍的。当纪远和可欣相遇时，是在好朋友嘉文的宴会上，此时可欣已是嘉文的未婚妻，虽然一见钟情，但是嘉文像一堵厚厚的墙把他们远远的隔开了，在登山郊游的时，两人进一步接触，受到强烈的吸引，不可自拔，但是由于嘉文意外受伤这一小插曲，纪远受到良心的谴责，忍痛远离了可欣，但是对可欣的爱意如地球引力一般使他重新回到可欣身边，不过世俗的眼光，道德的约束，朋友的谴责让他重新回到他的世界，这时可欣无法忍受痛苦的折磨，毅然突破重重障碍，下定决心和纪远在一起，最终得到幸福。两个人的恋爱，一波三折，其实也是作者内心矛盾的体现。如此曲折离奇的故事，怎会不吸引人呢？在琼瑶的爱情世界里，她的爱情故事都有一些固定的爱情模式，在这些故事模式几乎囊括了所有的爱情模式，大体分为三种类型：

3.2.1 三角恋爱型

琼瑶小说以大量的笔墨营造这种缠绵悱恻的爱情故事上，借助爱情故事的波折，表现男女主人公特殊的命运。爱情是自私的，在爱情里只能容得下两个人，但这种关系中出现了第三个人，那么就变得十分地复杂了，这些“一男两女”、“一女两男”之间“三角”爱情模式，是琼瑶小说中使用较多的一种，运用这种模式，把简单的爱情变得模糊不明，也把爱情中矛盾的几方的主人公推向一个两难选择的矛盾之中，以此激发男女主人公性格中的光亮点。

任何文学作品都是作家情感历程的折射映照，琼瑶本人的性别特征以及她在现实生活中曲折坎坷的婚恋经历，极大地影响她的创作，影响了文章的人物设置和情节安排。那么琼瑶如何将她的性别特征和

情感历程反映在她的作品中呢？首先，女性性别特征表现在她笔下的女主人公都有着强烈的女性优越感，无论是富家千金还是寒门女子，她们都是天生丽质、才情丰沛，所以优越感首先来自她们与生俱来的美貌才情；其次，女性的自我优越感还在两性关系上得到更进一步的强调，这些女主人公在爱情上常常拥有两个乃至多个不同年龄、不同阶层的异性追求者，从虚荣心上得到了极大的满足。这种“三角恋爱”型甚至四角恋爱的情爱模式在琼瑶整个创作中几乎占到三分之二以上。在作品中，琼瑶不惜以兄弟反目、友人反目、父子反目或者男性一方的独身不娶来着意夸大女主人公的魅力。而琼瑶笔下的女性一方，面对众多的异性追求者，固然也有难以定夺的烦恼，但是即便是再爱憎分明的女子在面对这些多的选择时，也摆脱不了犹豫不决的折磨。如《一帘幽梦》中的紫菱坠入了楚濂和费云帆给她带来的“爱情迷雾”之中，楚濂的青春，热情洋溢的爱，费云帆的成熟，不露痕迹的体贴和呵护，三人之间再加上绿萍，纷繁复杂的关系，多角的恋爱关系，让整个故事一波三折，惊心动魄，紫菱最终为了姐姐绿萍放弃挚爱的楚濂，选择和费云帆远走他国，也因为费云帆无私的爱，放弃了楚濂的再度追求；《六个梦》中的婉君之于伯健、仲康、叔豪三兄弟之间难以抉择。其实，正是她的举棋不定藕断丝连导致了兄弟三人的相继出走，但作者描绘此等情节并非意在表达人去楼空、无所归依的怅惘，更主要的倒是藉此尽力渲染婉君之魅力无穷；表现得尤为出色就是《我是一片云》，青春可人的宛露一球击中孟樵，同时也击中了孟樵的心；宛露的青梅竹马顾友岚的归来，又使她迷惘于友情和爱情；孟樵的爱如惊涛巨浪，友岚的爱如隐形的潜流。孟樵之爱，是情感之爱，所以易于冲动；友岚之爱是理智之爱，故偏于稳重。两股动静迥异的爱浪以宛露为中心，相互拼斗，鼓荡生风，形成一个力的漩涡、一个强劲的力场。宛露徘徊在这两种感情中无法自拔，虽然心偏向孟樵，但是诸多的阻力，又把她推向顾友岚，如何反反复复，到最后，顾友岚死了，宛露疯了，孟樵只能守着疯了的宛露期待奇迹的出现。这些纷纷扰扰的纠葛把爱的恩怨展现如此绵如雨、深如海、痛如天，波澜四涌、无法消弥，人类的爱情在这种模式下凸现出永恒的魅力。这些被众星捧月的女性大量的出现，反映了琼瑶把吸引异性的多寡作为为了

衡量女性魅力强弱的标尺。琼瑶笔下表现女性自我优越感的极限，便是让恋爱竞争中成功无望的一方抱定终身不娶的信念，以此证明对某一女性忠贞不渝的恋情。琼瑶作为一名女性作家，在她的小说中大量地、不遗余力地反复编排这种三角恋爱，事实上就是一女多男式的恋情故事，从小说本身看，旨在表明作品中女主人公无与伦比的个人魅力，以及对理想爱情的讴歌；从作家的创作心理看，则表明了女性作家对女性魅力不切实际近于荒诞的幻想；同时还表露出作家自身内心深处渴望众多异性的追求以满足自己的虚荣心，从中肯定自己。琼瑶作品中的女性都貌若天仙、温柔娴淑，这些都是以男性的审美标准来描写的，这些显示出琼瑶对传统社会中男女角色定位的心理认同和价值认同。

3.2.2 老夫少妻型

不可否认，即使在现实生活中成熟稳重的男性，比起年轻冲动的青年，更容易赢得女性的爱慕，毕竟女性是一个弱势群体，即使再坚强，她们在内心里都是缺乏安全感的，所以在她们寻找异性时，更大程度地寻求依靠和安全感，而成年男性无论是在学识、气质、阅历、事业等方面为年轻男性无法比拟的优越性，女性更容易被成熟男性所倾倒。

通过了解琼瑶自己的亲身经历，可以从中找到在老夫少妻创作中的原本和心理暗示。琼瑶出生于一个书香门第，父亲是大学教授，饱读诗书，风度翩翩，琼瑶从小就受父亲的影响，爱好文学，对父亲十分的崇拜和爱戴。但是琼瑶的童年并不幸福和愉快，父母喜欢弟弟远甚于她，她从小就一种失宠感。抗战的时候，他们全家为躲避战火而避难，不幸两个弟弟走失了。她的父亲在焦急中竟指着琼瑶说：“为什么丢的不是你？”这句话大大刺伤了琼瑶幼小而脆弱的心灵。到她11岁全家迁居台湾，家庭虽稍微安定，但琼瑶始终未能摆脱自己在家中最为不幸的感觉。她一边读书，一边要做大量家务。长大后，琼瑶的情感经历比较坎坷。她的初恋——一个18岁的高中女生与43岁的国文老师的恋情，由于社会习惯势力和琼瑶父母的介入被闹得沸沸扬扬。老师被迫辞职、远走他乡，为这段感情付出了惨重代价。而成年后的琼瑶，由于自身的软弱以及迫于家庭、舆论的压力，最终丧失

了与老师缔结婚姻的勇气，为此她一直心存歉疚。这在她的自传体小说《窗外》和自传《我的故事》中表述得十分清楚。琼瑶与第一个丈夫年龄相当，但丈夫婚后嗜赌成性，这桩婚姻仅维持了4年。其后她的感情历经波折，直到1979年才得以与交往16年之久的《皇冠》杂志发行人、年长她十多岁的平鑫涛结为幸福伴侣。文学是对生活缺失的一种精神性补偿。那段刻骨铭心的初恋经历和由此带给老师一方永难消除的情感伤害、其后两次完全不同的婚姻体验，影响着琼瑶对爱情和婚姻的见解，也影响着琼瑶言情小说的创作心理——形成了她为小说人物安排婚恋情节时的心理定势，即在小说中处处着力突显中年男性由内到外的、为年轻男性无法企及的优越条件，并全力描绘老夫少妻（师生恋的翻版）型婚姻的美满幸福。长期压抑心中的对初恋情人的愧疚和道德焦虑，在其笔下一桩桩老夫少妻型的婚恋组合中得到了宣泄和释放，琼瑶也因此获得一种心理平衡。当然，这其中也表达了她本人在相同模式的第二次婚姻中所体验到的幸福和满足，这些正是琼瑶在言情小说创作中对老夫少妻型组合情有独钟的心理动因。而现实中的婚姻绝大部分都是年龄相近的男女，他们的婚姻会为许多的现实因素而烦恼，最大的原因就是经济因素，“贫贱夫妻百事哀”，这时候出现的这种老夫少妻的模式，这些男性大多事业有成、一掷千金、风流倜傥、温柔体贴，极大满足了读者的幻想，对现实生活的不满，使他们在书中寻找到了安慰。

琼瑶作品中的女性人物，像《一帘幽梦》中的紫菱，面对同时钟情于她的两位男性，她最终选择了年长自己19岁的中年男人费云帆。因为比起少不更事、年轻气盛的楚廉来，费云帆“成熟、宽容、聪敏、富于经验、富有成就”。这些年长男性特有的优势自然更能打动女性的芳心。现在以《新月格格》为例来看看这种爱情模式。《新月格格》中父子两人同时爱上一个女人，这个新月格格本来是王爷的养女，后来差一点成为王爷的儿媳，最后却做了王爷的小妾。通过了解新月的遭遇就能理解为什么新月会爱上可以做自己父亲的努达海将军。首先，新月在荆州之役中，一日之间失去了父母、兄长、姨娘，甚至自己的家，自逃出之日起开始过着颠沛流离、担惊受怕的日子，自身难保，还担负着照顾更加年幼的弟弟的责任，永远地跟自己以前无忧无虑、

养尊处优的日子、天真无邪的日子告别了，迎接她的是无尽的苦难。这个时候的新月内心渴望一个可以照顾保护她的人出现，来解救她，带她脱离痛苦。她无比的思念自己的父母、兄长，但现实却是残酷的，此刻她知道父母生死难料！此刻的新月已经快达到了崩溃的边缘，不断遭遇的劫难，更让她生不如死，而肩负着父母交付的重担，使她不得不咬牙坚持下去。正是在她生命中最为艰难的时候，努达海出现了，一个英勇的将军，不仅把她从敌人手中救出，也把她从绝望中唤醒，给了她无尽的希望。书中是这样描写新月的感受：“新月的眼前，始终浮现着努达海救她的那一幕，那飞扑过去的身形，那托住她的，有力的胳膊，还有那对闪闪发光的眼睛，和闪闪发光的盔甲……他不是个人，他是一个神！他浑身上下，都会发光！新月对努达海的感觉是十分强烈的；他出现在她最危急、最脆弱、最无助、最恐慌的时候，给了她一份强大的支持力量。接下来，他又伴她度过了生命中最最低潮的时期。因而，她对他的崇拜，敬畏，依赖，和信任，都已到达了顶点。”这样一个人的出现，弥补了她心中父母、兄长以及恋人所有的位置，她对他亦父亦兄，似是恋人也似是朋友。并且在很明显，新月的楚楚可怜也深深地打动了努达海，很大程度地激发了作为男子汉的保护欲，他虽然征战无数，打了无数的胜仗，却不能敌过新月蕴含了某种情感的眼神，在回京的路上努达海无微不至的关怀着她。“努达海用一份从来没有过的细密的心思，来照顾着她，体恤着她。知道她从小爱骑马，他把自己的马‘碌儿’让给她骑。知道她喜欢听笛子，他命令军队里最好的吹笛人来吹给她听。知道她心痛克善，他派了专门的伙夫做克善爱吃的饭菜。知道她心底永远有深深的痛，他就陪着她坐在营火边，常常一坐就是好几盏茶的时间，他会说些自己家里的事情给她听。关于权威的老夫人，调皮的珞琳，率直的骥远，还有他那贤慧的妻子雁姬……她听着听着，就会听得出神了。然后，她会把自己的童年往事，也说给他听，他也会不厌其烦的，仔细的倾听。”

在此，不难看出，新月对努达海的感情最初处于一种依赖、感情和崇拜，在一日之间失去了所有，努达海的出现无疑是新月在黑暗中看到的一丝曙光，在她跌落痛苦的悬崖时紧紧抓住她的手，把她从绝望中挽救出来，她把她所有的希望和情感都寄托在他身上，加之努达

海也对她怀有特殊的情感，此时他们之间的感情也是不言而喻，此后经历了种种磨难让他们更加坚定在一起的信念。相比同龄的女孩子，新月经历了更多的磨难，比她们更加的成熟和懂事，对情感的需求也不同于同龄的女孩子，她需要一个懂得她痛苦，能很好的照顾她的父辈兄长似的成熟的男人，这类要求同龄的男孩子没办法满足。这正是为什么努达海的儿子骥远没有办法真正“近水楼台先得月”的缘故。相比之下，骥远虽然在新月心中是个“非常热情，非常正直，非常善良，非常坦率的人，而且好有才华有思想的，出身于富贵之家，也没有骄气”的有个性的男孩子，也很欣赏，但是无法产生超越朋友的感情，仅仅只是个朋友而已，因为在她身上少了沧桑感，少了那种让人怦然心动的成熟气息，他不能给新月安全感，不能让新月完完全全信任依赖，而努达海既可以当作父亲来崇拜，也能当作情人来热爱。不仅是骥远不能赢得新月的心，自从努达海犹如天神一样救了她，又无微不至地关心她后，她的心里就再也容不下任何的男性，只是这不仅是希望的开始，也预示着她的感情将要遭受更多的质疑和磨难。这种恋爱模式让读者感到无比凝重，同时又让人冷静地审视我们传统的伦理道德观念，表现出琼瑶作品中对传统伦理道德并不是简单化、程式化的处理，而是尽量寻找新的位置，并避免偏激的观念而使作品丧失鲜活的生命力。无论是紫菱还是新月，她们都有个共同的特点，就是多愁善感，从内心都需要更多的爱和呵护，需要一个成熟男人来充当父亲以及情人的角色，这些女主人公无疑都有琼瑶的影子在里面，这跟琼瑶的一些经历是分不开的。在现代社会激烈的竞争中，女性的生存受到社会的挤压，女性是这个社会的弱势群体，那么在女性寻找自己的另一半时，更多地是寻求一种安全感，寻找一种保护和依靠，琼瑶的小说深入地反映了女性这种依赖心理，阅读她的作品能产生发自内心的共鸣，使读者获得心理的满足，得到了更多读者的认可。

3.2.3 婚外恋型

在我们了解分析琼瑶作品中，就不能不说琼瑶的言情教母的称呼，也就是说，作为一个言情大师，所有的感情形式都必须存在，至于存在的道德与否需要根据情节的不同因人而异。根据普通大众的了解，婚外情在情与色的比例上一般是后者重于前者，但琼瑶作品的理

想化宗旨不允许她有这方面的可能性，因此，在她的作品中，婚外恋也是因为种种原因而不得已的一种感情。她在驾驭“婚外恋”题材时往往突出人物爱情的纯洁性，从而使人物感情的发展既超越一般社会道德又能吸引读者、打动读者，作品往往设计出一个家庭少妇，因婚姻无爱情作基础，从道德和情理给主人公背离婚姻找到社会的支撑。让第三者得到更多于原配的同情，琼瑶成功地把握了读者感情倾向。为什么会这样呢？琼瑶往往把第三者刻画得非常的美好、善良、无辜，让人同情，人类的感情往往都偏向于弱者，就因为如此在看这些作品时，往往忘记了去谴责他们介入别人的家庭，更多地去关注他们的可怜遭遇，先来看看几个代表人物。

写于 1966 年初夏的《紫贝壳》就是这一模式的典型。故事梗概大致如下：青的家人死了，范伯南帮她料理了一切，于是青带有感恩情结，嫁给了他，但丈夫的折磨使她不堪忍受，之后结识了商人兼小有名气的作家夏梦轩，二人一见钟情，仿佛已达成了一种生活上的默契，在老外交官夫妇的帮助下，青和夏梦轩走到一起，开始了新的生活。这是琼瑶比较偏爱的一部作品，也是一部比较沉重的作品。实际也上是琼瑶本人秘密而沉重的感情生活的一种隐喻，婚外恋是琼瑶内心的一种暗伤。许佩青，这个《紫贝壳》中的悲剧人物，当她失去所有的亲人时，嫁给了人性虚伪的范伯南，过得傀儡般麻木的生活，直到遇到夏梦轩，致使她下决心离开了那个豺狼成性的丈夫范伯南和倍受迫害的家，成了夏梦轩“金屋藏娇”的地下情人。她为了和夏梦轩的爱情，可以不计较名份，不计较在家庭中的地位。她单方面认为这样就不会有矛盾，没有造成对别人的伤害，但是，事实并非如此，他们的相爱还是伤害到了美蝉，并且，别人要计较她，社会要计较她。首先夏梦轩的妻子美蝉的姐夫和姐姐陶思贤夫妻为了敲诈夏梦轩，唆使美蝉去计较她，唆使美蝉向法院递交状子，控告她妨害家庭罪。为了保护许佩青不受伤害，夏梦轩不惜用重金从陶思贤手里将状子买了下来。但是事情并没有就这么结束，并没有给许佩青平静的生活，各种各样的困难摆在他面前，并且许佩青离了婚的前夫范伯南，更是不断打电话骚扰她。许佩青和夏梦轩相爱得是这样痛苦：“……各种的压力，流言和困难。汇合成一个巨大的铁轮，沉重的从他们的爱情生

活上辗过去。他们就在这轮上挣扎着，喘息着，相爱着。”然而，就是这样的日子，也不允许许佩青过下去了。夏梦轩觉得内疚，觉得这样对许佩青是不公平的，曾多次说要和许佩青结婚。可是，善良的许佩青认为这对美蝉和两个孩子，同样是不公平的，而不同意夏梦轩向美蝉提出离婚。像许佩青这样一个善良、多情的女人，被夺去了爱的权利，也被剥夺了生存的权利。最后她不得不把自己交给了大海，只剩下一条紫色的纱巾留在人间。许佩青这个具有东方传统美德的，柔弱万分，经不起风暴的善良女性，是作者笔下很少塑造的。而现实生活中，这样的女性是极多的。许佩青的性格决定了她，只能有这样的归宿。因为她太善良又太柔弱，不忍心伤害别人，当然只有处在被伤害的地位了。作者处理许佩青走向大海，何尝不是一种控诉，而在控诉的同时，作者对许佩青这一行动，这一看来十分残忍的行动，赋予了一种超凡脱俗的美。

在琼瑶的许多小说诗歌文学作品中，都有这样的情况，虚构只是表面的现象，内在的真实性才是人生体验的一种深刻的觉悟。显然，《紫贝壳》比其他的几部小说诗歌文学作品来说，显得过于“残酷”，但也更多地透露出女性的心灵隐秘。这与琼瑶这时和平鑫涛的感情生活有关，琼瑶写作《紫贝壳》的日子，也正处于这样的处境：自己离了婚，而平鑫涛有一个安定的家庭，一个美丽的妻子和三个孩子。与他俩缔结婚姻之艰难曲折，则可从他们相交了 16 年之久才真正走到一起这一事实得以想见。琼瑶在自传《我的故事》中曾经坦言，她与平鑫涛的结合伤及了他无辜的前妻和子女，为此她一直深感内疚。由己及人，这种愧疚之情潜在地形成了她在婚外恋问题的矛盾心态：理智上赞成慧剑斩情丝，保全对方家庭的完整；感情上又留恋难舍，并不切实际地希求获得对方妻子的容忍谅解，最终达到和平共处的理想结局。所以，与平鑫涛的结合带给琼瑶潜在的心理压力和道德焦虑，使得她在对待笔下的女性第三者时，处处为其着想，尽力为其开脱，绝不让其深陷于破坏他人家庭的道德重负中，已成了琼瑶笔下的不自觉。这也正是琼瑶在处理婚外恋题材时显得矛盾重重衷曲难言的原因所在。

像她笔下的许佩青，其实大多有她的影子在里面，佩青是个善良、

懦弱的感性女性，她无意去破坏别人的家庭，希望不计名分可以不伤害别人，她的忍让，让读者觉得可怜；而美禅的反对是在别人带有敲诈目的怂恿下进行的，让读者更觉得许佩青的无辜，琼瑶悄悄地转移了读者的注意力，更多关注她的不幸遭遇，她和梦轩至死不渝的爱情，希望他们能够幸福，忘记了去谴责许佩青，忘记了其实不管有意还是无意，她总是伤害了更加无辜的美禅。这里琼瑶希望大家能够更多地去理解宽容这些为了爱情的第三者，当然也是因为琼瑶其实骨子里是个传统的女性，她和平鑫涛的爱情需要更多人的认同和谅解。

3.3 曲折离奇的情节模式

3.3.1 曲折离奇的情节

琼瑶小说的另外一个优势就是故事情节跌宕起伏，离奇曲折。在琼瑶的小说中，故事性很强，这也是她的作品中很重要的一个方面。她可以用简单的、娓娓动听的语言讲述故事，慢慢的将读者拉入到她精心设计的情节中，感化你，牵动你的思绪。言情小说不同于侦探小说或者其他，它既需要曲折的情节设计，还要给人甜蜜、温馨的欣赏和回味，在这一点上，琼瑶将这项优势发挥到了极致，如果可以，她会将书中的任何一个人物的故事都讲述的各不相同而又联系的很紧密，不是父辈的爱情故事，就是现代的爱情故事，然后将这几个看似无关的其实又紧密相连的故事串起来，随着一个一个场景和剧情的发展，一次又一次甜蜜而又辛酸的误会发生，谜底一个一个的逐渐揭开，最后或欣喜或悲伤的结局，这就是琼瑶的魅力。

在《几度夕阳红》剧情设计上，一开始作者似乎要给我们讲述一个王子与灰姑娘的故事，正当我们已经开始接受这个故事的发展并为晓彤这个女主角感到高兴时，意外的出现了灰姑娘的母亲却开始反对，并表示出奇怪的态度，这就吊起了读者的胃口，提出很多的疑问。然后，又开始了两个年轻主角的父辈之间奇怪的反应，胃口再一次被吊起。随后，又一个剧情展开，这又是完全不同的故事，不是灰姑娘而是三角男女间的故事，因为前一段晓彤的故事作为铺垫，这个故事就更加吸引人，读者恨不能马上知道晓彤的父亲到底是谁？晓彤的母

亲到底和哪一个男人相爱？这个故事发展中，可以看到在剧情中似乎有很多俗套的地方，但奇怪的是在阅读中没有丝毫的拖沓感，反而让读者欲罢不能，一直跟随着情节的发展而动心动情。这种看似有点俗套的情节为什么会将读者拉入一个一个剧情设计中呢？其实这就是琼瑶小说中最典型的例子，就是离奇剧情和大众口味的密切结合。这些情节的曲折其实大都是生活中很正常的一个部分，既要离奇、新鲜，还要引人入胜，这就需要作者讲故事的能力了，琼瑶在这方面似乎有着很好的天赋，在她的很多作品中，都是人物简单，场景也不复杂，几个理想化的青年男女，然后就是根据这些人物之间的各种各样的活动中，发生的一些误会、冲突、往事，掺杂在人物之间复杂的感情中，再加上琼瑶式语言风格的烘托，制造出非常适合大众口味的离奇故事。

在《烟雨蒙蒙》中，这个特点就发挥的非常明显。人物不多，五个女孩，三个男孩，两个性格各异的母亲和一个充满男性魅力的男性，围绕着这几个人物，展开一个一个的小故事。在这些小故事中，有冲突和冲突之间的对碰，也有温情与温情之间的联系，还有人物性格上的表现，似乎就那么大的地方，却发生了那么多小故事，各个故事互相既有联系又很独立，故事的串接时基本上没有任何空隙，一个一个冲突联系的非常紧密，几个男孩，几个女孩之间的是是非非爱恨情仇，都因为生活中的琐事而出现了一次一次的爆发，其中又有很多偶然事件，这都是故事编排中的既在读者预料之中，又在读者预料之外。这种故事情节的安排对于一般读者来说确实吸引力很大，而故事的连贯性又让心存疑虑的读者放不下，一气呵成的剧情成就了琼瑶小说的言情大师的美称。

3.3.2 意料之外的结局

相比同时期的很多言情作家，琼瑶与其他作家不同的就是，在她前期的作品中很少有那种大团圆结局，她偏爱悲剧般的结尾，个人遭遇的坎坷，情感世界的压抑，对婚姻的绝望，使她的作品蒙上浓重的抑郁、感伤的色调。《窗外》之后，她接连出版了《烟雨蒙蒙》、《六个梦》、《幸运草》、《几度夕阳红》、《冤丝花》、《潮声》、《船》等小说。这些作品大多以悲剧结局，从中不难窥见年轻的女作家对人生和文学

的基本认识。而在整个创作前期，能代表琼瑶创作成就、且产生广泛影响的力作，基本上是写爱情悲剧的。雅斯贝尔斯曾精辟指出：“悲剧呈露在人类追求真理的绝对意志里。它代表了人类存在的终极不和谐。”^①琼瑶小说的爱情悲剧正反映了人类存在的不和谐。而其中蕴含的悲剧性冲突是主人公在不屈不挠的追求爱情的过程中与现实之间的尖锐矛盾。由于主人公性格的差异，他们的精神状态和采取的行动有所不同，有些人由于性格较为软弱而反抗性相对缺少些，而有些人却明显地有“知其不可为而为之”的精神，悲剧色彩要强烈得多。自然，琼瑶是个通俗文学作家，我们不能也没有必要要求她像纯文学作家那样有更为自觉的悲剧意识，但从她的前期作品中，能鲜明地感受到鲁迅所说的：“悲剧将有价值的东西毁灭了给人看”。这是应该予以充分肯定的。

70年代初，琼瑶再一次坠入情网。苦尽甘来的爱情生活改变了琼瑶的生命走向，也对她的创作产生了巨大的影响。自1973年《心有千千结》开始，琼瑶文风突变，此后，她的创作洋溢着明朗、乐观、温婉的情调。她努力表现爱情的力量和作用，尽可能地拒绝和消解悲剧，追求令读者和书中人物皆大欢喜的喜剧效果。这显示了作家在重获爱情滋润后对生活和前途充满希望。在琼瑶后期创作中，作家借助于不同的人物形象和爱情故事反复说明：“爱具有战胜一切的力量。”

但是在琼瑶的小说中，从来就不能单纯地以悲剧的结尾或喜剧的结尾来界定，琼瑶的故事往往在读者伤心绝望的时候给你看到一丝的曙光，也会在读者高兴感动时迎面一瓢冷水，这当然也与故事的曲折离奇是分不开的，正因为如此，结局往往都不在我们的设想之中，这样的安排与设计，就吸引了读者的注意力，全部身心都投入到故事中。比如《彩云飞》中，涵妮死后，故事到这里也就完整了，但是作者没有写到这里就结束，在孟云楼沉浸在失去涵妮的痛苦中时，峰回路转，遇到了一个与涵妮长得十分相像的小眉，然后与之相爱，那么到这时候，故事就由悲剧变成了喜剧了，也就圆满了，而作者又独具匠心，安排小眉与涵妮的父母见面，从而牵出了涵妮的真正身世，原来她们俩是双胞胎姐妹，也就合理地解释了为什么她们会如此地相像，

^① 亚里士多德：《诗学·诗艺》，人民文学出版社1984年版，第21页。

当然作者并没有就此打住，设计孟云楼的父亲横加干涉，最后结合，幸福地生活。另外如《翦翦风》，这个故事整个就笼罩着一种淡淡的挥之不去的哀愁，南采和柯梦南之间那种自然的吸引，中间夹杂着柯梦南与三个女子之间晦暗不明的情感（南采、水孩儿和何飞飞），之后他们幸福的热恋生活，阳光灿烂中突然大雨倾盆，何飞飞的意外死亡，生生阻隔了两个相爱的人，十年之后满载名誉回国的柯梦南没有如愿回到他们了以前这个集体中，也没有如读者所料回到南采身边，机场和演唱会上一再地错过，然而，临走之前给南采的挂号信以前记者招待会暧昧的话语，又让人在绝望中重新燃起希望。从这些爱情故事我们可以深刻地体会到琼瑶是个编故事的高手，左右读者的感情得心应手，可以让人笑让人哭，让人为之疯狂，故事结局的出人意料，回味无穷。无论是悲剧性的结尾还是大团圆的结局，故事里既有人物肉体的毁灭，也有精神的毁灭和道德的沉沦，各主人公都经历了种种的劫难，有终成正果，也有的在悔意中度过了余生，更有在等待中透出渺茫的希望，这种结局能使读者以丰富想象去填补本文中的空白，产生发人深省的艺术效果。

3.4 语言的诗意图化

小说是靠语言编织连缀起来的，语言是否独特新颖丰富有魅力也将影响整个小说的质量。琼瑶的小说是一个个绯红色的梦，阅读琼瑶的小说，仿佛置身于美丽精致的童话世界。在她的作品中，理想与山水、自然与人性融合成诗情画意的图像，而她的这种情趣正符合了青年男女对人生、爱情、理想、幸福的憧憬，正是这优美的辞藻下的意境让她的作品拥有了大量的读者。琼瑶她从小就受中国古典文学的熏陶，她的小说深受中国古典诗词的影响，她曾说过“由于我生长在一个对中国文学特别有兴趣的家庭里，父亲研究中国历史，母亲酷爱中国诗词，我耳濡目染，受了极深的影响。”^①。她的每部小说几乎都引入一首乃至数首古典诗词，或模仿其意而创作的白话歌谣。这些诗词歌赋的化入，或构成意境，或衬托人物之间的关系，及其离愁别绪的情愫，或作题目。所有这些，都不同程度地加强了作品的艺术韵味，

^① 琼瑶：《写于“湮没的传奇”之后》

使其更似轻灵飘渺的音乐，雅到极致，如《心有千千结》、《一颗红豆》、《一帘幽梦》等书名大都是从古典诗词中导出来的，由诗而得名。在她作品流露出的浓郁的诗意，在言情小说范畴内是绝无仅有的，三毛也好，亦舒也好，都是无法相比。即使在整个小说领域里，诗意图有如此浓郁的作品也很少见。所以在言情小说领域里，琼瑶小说独特的魅力就是有着浓郁的诗意图，这是同时代言情作家无法比拟，望尘莫及的。琼瑶她以爱为经，以诗为纬巧妙地编织着具有中国民族特色的，充满了诗请画意的言情小说，给读者营造了一个个温馨、浪漫到了极致故事，哪怕是再平常不过的一句话从她的笔下写出也变得极为文雅和具有诗意图。下面从几个方面来分析琼瑶作品的诗意图：

3.4.1 人名、篇名诗词化

琼瑶的中国文学功底很深，尤其是中国古诗词方面，诗歌已经烂熟于心，信手拈来，大量的诗歌运用于她的作品中，使她的作品典雅不俗，具有古典美。她对作品的命名十分注重，她书中的人名，尤其是那些重要的女性的名字，如梦竹、晓彤、丹枫、依萍、宛露、佩青、芷筠、雨薇、慕裳、初蕾等都非常典雅古色古香，富有诗意图，沁人心脾，飘逸出东方文化的独特风采；篇名则大多富有诗意图：《烟雨朦朧》、《几度夕阳红》、《寒烟翠》、《月满西楼》、《庭院深深》、《心有千千结》、《一帘幽梦》、《碧云天》、《在水一方》、《我是一片云》、《却上心头》、《月朦胧鸟朦胧》、《雁儿在林梢》等等。仅仅只看这些名字就有种如诗如画的意境这些篇名，更何况其中很多出自著名的古代诗词本就来自诗词。酒香不怕巷子深，如果把琼瑶的小说比作是一坛酒的话，那么，这些不俗的篇名便是从深巷里飘来的浓郁的酒香，吸引着你全部的味觉，细细品读书名，仿如未到酒家就已经醉倒了。琼瑶真切地体会了诗词的妙处，撷取诗词的一些语句作为书名，使全书平添一种幽远、凝重的古典韵味。下面我们就对她的书名出处稍作介绍：

《碧云天》出自范仲淹《苏幕遮》词“碧云天，黄叶地”此词写羁旅相思之情，透过秋天美景，暗露思乡之意，词中有景，景中有情。如此情景交融，不由得那般酸楚凄切的离愁别恨涌上心头。《碧云天》暗含作品中三位主人公的名字：俞碧苗、萧依云、高皓天。碧云天主要是讲他们三人的关系。

《在水一方》出自《诗经·秦风·蒹葭》“蒹葭苍苍，白露为霜，所谓伊人，在水一方。”这是一首对意中人热烈追求的情歌。“蒹葭”是古书上说的芦苇。诗歌中的主人公在深秋的清晨来到河畔，他那渴望见到意中人的迷恋和神往，被那盖满白霜的苍苍芦苇所呈现出萧瑟悲伤之景所反衬，更有那心爱之人在河的另一方可望而不可及。全诗既表露出主人公凄婉失落的情感，又突出了主人公对爱情忠贞不渝的追求。这个片名也暗示了杜小双于朱诗尧而言，仿佛总是在水一方，永远追寻不到，但是他也永远不会放弃追寻和等待。

《烟锁重楼》出自李清照词《凤凰台上忆吹箫》：“念武陵人远，烟锁重楼！唯有楼前流水，应念我，终日凝眸，凝眸处，从今又添，一段新愁！”这个故事写夏梦寒、江雨杭的曲折恋情，经历了重重磨难，最终幸福地结合了。“烟锁重楼”的书名是指封建思想的枷锁将人们的真爱重重锁住，将人们追求真爱的心锁在重重深楼之中。

3. 4. 2 诗歌为纲总领全篇

琼瑶的每部作品中几乎都有一首或者几首优美动人的诗词或歌词。有的甚至是统领全篇的主题诗(或歌)，在作品中反复出现，赋予作品浓重的诗情。以下就以《船》为例，对此略作说明。

在《船》开头，纪远在嘉文的宴会上，听到嘉龄唱这样一首歌：

“有一条小小的船，飘泊过东南西北，西北东南。

盛载了多少憧憬，多少梦幻。

船儿美丽，梦儿旖旎，穿过海洋，渡过河川，来来往往无牵绊。

春去秋来，时光荏苒，憧憬已渺，梦儿已残，美丽的小船，不复昔日的光辉灿烂！

盛满时光，载满苦难，何时才能卸下这沉沉重担？

经年累月，飘泊流连，白日苦短，夜来苦寒，何处是我避风的港湾？

我已疲倦，我已颓废，憧憬已渺，梦儿已残，何处是我停泊的边岸？

我已疲倦，我已颓废，何处是我停泊的边岸？

憧憬已渺，梦儿已残，何处是我避风的港湾？”

而“船”正是这部小说的篇名，这首诗歌在开场时就暗示了整个

故事的结局。可欣的母亲和嘉文的父亲本来情投意合，只是因为误会最终没能在一起，所以他们把希望都寄托在下一辈的身上。可欣和嘉文从小就在一起，青梅竹马，在准备订婚的时候，可欣认识了嘉文的朋友纪远，两人相知相恋，虽然彼此都非常克制，但是也十分痛苦，最终两人选择在一起，他们的船终于靠岸了。后来纪远一家远去海外。在去国外之前，可欣的母亲和嘉文的父亲见面了，嘉文的父亲希望可欣母亲这条船能在他那里靠岸，但是可欣母亲最终选择了离开。但是另一方呢，嘉文在可欣走后一蹶不振，虽然和湘怡结婚，由于极度空虚失落，他陷入赌博的漩涡里不可自拔，最终输掉了所有的家产包括父亲的养老金，最后连房子都输掉了，后来穷困潦倒，失去工作，也逼得湘怡只能投河自尽，自己也死于非命。憧憬已渺，梦儿已残，何处是我避风的港湾！是湘怡在下决心扔下不争气的丈夫和年幼的儿子时绝望的心情。

《船》中那些被卷入爱情的人物，尽管对爱情各有各的理解，各有各的追求，他们的生活理想、人生之路各不相同，他们身上的理智和情感的比例也不一样，但是，他们无一不像一条疲惫的船在寻找停泊的港湾，只是有的船靠岸了，有的船却只能随波逐流，有点船甚至被大风大浪吞噬了。因此，漂泊的“船”正是作品中的恋人们特殊心绪的艺术写照，也正是琼瑶笔下的爱情会如此富有诗意的重要原因。整首诗歌前段轻松欢快，一条小小而美丽的船盛满了憧憬和梦想，漂洋过海，后两段却是十分沧桑和凄凉，船儿已经不复昔日光辉，梦已残，何处是停泊的港湾？由轻松转入沉重，整首诗歌弥漫着一种悲伤的情调，由浅入深，慢慢地那种悲伤一点点侵入心底，这里就凝聚着《船》这部小说特有的艺术氛围，尽管作品也有欢笑开心，但是整部作品都是凝重深沉的，笼罩着一种悲伤的分为主，“何处是停泊的边岸”、“何处是避风的港湾”也反应了作品中人物一直追求幸福却不得，寄寓着恋人们的结局。作品写得波澜起伏，这些不仅仅是爱河中浮现的涟漪，也是翻腾的命运的波涛。在故事的最后，当纪远找到嘉龄时，她正在舞厅哀婉地唱着这支歌。但是文章结尾作者给了我们光明的希望，小辫子正在教孩子们唱一支歌，歌名是“航行”，歌声里充满欢乐和喜悦：“前进复前进，大家靠在手，重视掌舵人，坚强意

不苟……骇浪惊涛中，前进且从容，无涯终可至，南北或东……”“或者人生是一条船，有着漫长而疲倦的航行，但是，‘意志’是自己的舵手，航行的方向，只在于舵手的稳定与否而已。”船，怎样的船？怎样的航行？怎样的方向？何处是港口和边岸？何时能停泊和休息……有许许多多人生的问题，都不是任何人所能答覆的。孩子们的歌声依然在继续着：“步伐我既整，舵也掌得稳，行程要有方，涉险要能忍……”由此可见，“船”这首诗歌，在作品中确实起着总领全篇作用。在《我的故事》中，琼瑶在她结婚请朋友吃饭时曾说到：我并不像你们想象的那么自在潇洒，这么多年来，我是条飘荡的船，一直想找一个安全的港湾，好好的停泊下来。那么根据这样的表述，《船》这首歌也是她本人内心渴望停船靠岸的心理反映。

结语

在社会进入到 21 世纪后的今天，琼瑶现象已经成为了历史，琼瑶在经历了六十年的发展过程中，具备其特有的文学、社会和历史价值的，是值得肯定的，尤其在中国大陆的传播和发展，更是为大陆的现代文学带来了动力和方向，是一种不可轻视的文学题材和文学发展过程。

大凡某种文艺欣赏热浪的兴起，都和欣赏客体(作品)、欣赏主体(读者)、欣赏环境(社会条件)三个方面有关，缺一不可。一位作家的作品能否发生影响，或影响的大小，不能只看作品本身和读者群，还要看政治形势、社会生活、思想意识潮流、群众审美要求等社会条件。普列汉诺夫说：“相似的社会原因，自然，产生相似的精神结果。”琼瑶热的出现，正是因为改革开放的中国，市场经济取代计划经济，这种作品的商品性、消遣性和娱乐性极大地迎合了当时人们的文化消费需求，在生活节奏越来越快，市场竞争越来越激烈的情况下，缓解了人们的压力，并极大地丰富了大众的精神生活，使他们在紧张劳作之余获得了轻松愉快的精神享受。就欣赏主体即读者而言，琼瑶作品面对的读者群都是一些少男少女和家庭主妇，他们大多涉世未深，或者没有生活的压力，这两类人在精神上很松弛，没有太多的对眼下生活的焦虑和对未来目标的追求，说得刻薄一点，精神有些空虚，她们需要一些幻想来填补自己的心灵。在琼瑶的作品中充满了悲欢离合、沧海桑田、天荒地老。有些文章文笔优美洗炼、典雅婉约。她崇尚诗情画意，甚至人物对白也经常采用书面语。故事结构则巧妙而多变，常常有出人意外的安排，加入了自己的人生体验，又洋溢着新鲜活泼的青春气息。在我们一地鸡毛的平庸现实中，毕竟是琼瑶给人们织了一张可以做梦的网，缠绵其中而陶然自乐。琼瑶用自己理想的情爱模式给人们注入了一针强心剂，使渴望有梦的人开始翻着书本做梦，一些年轻女性尤其是女学生和家庭主妇，迅速集合到琼瑶的大旗下面。“琼瑶热”于是应运而生，她编写着一个个神话，似真似幻、若即若离，因其唯美而备受瞩目。

参考文献

- [1] 陈必祥.通俗文学概论[M].杭州:杭州大学出版社,1991.109.
- [2] 琼瑶:寒烟翠[M].广州:花城出版社,2002:250
- [3] 陈必祥:通俗文学概论[M].杭州:杭州大学出版社,1991.109.
- [4] 瓦西列夫:情爱论[M].北京:三联书店,1984.116.
- [5] 马克思:马克思全集[M].北京:人民出版社,1979.119.
- [6] 何满子:批判琼瑶言情小说和金庸武侠小说[N].文艺报,2000-01-08(3).
- [7] 覃贤茂:琼瑶传奇[M].成都:四川人民出版社,1999.9.
- [8] 瓦西列夫:情爱论[M].北京:三联书店,1984.116.
- [9] 马克思:马克思全集[M].北京:人民出版社,1979.119.
- [10] 琼瑶:琼瑶全集(10)193页.(18)111页.广州市花城出版社,1996.
- [11] 恩格斯:家庭、私有制和国家的起源[A]马克思恩格斯选集(第4卷)[C].北京:人民出版社,1973:73.
- [12] 鲁迅:娜拉走后怎样[A].鲁迅全集(第1卷)[C].北京:人民文学出版社,1981
- [13] 雅斯贝尔斯:《悲剧的超越》.工人出版社.1988年版
- [14] 陈刚:《大众文化与当代乌托邦》.作家出版社1996年版.第22页
- [15] 《现代台湾文学史》.辽宁大学出版社.1989年版.第86页。
- [16] 朱栋霖,朱晓进,龙泉明著:《中国现代文学史(1917—2000)》北京大学出版社,2007-01-01
- [17] 琼瑶著:《琼瑶全集》长江文艺出版社,2004-07-01
- [18] 方忠:《论琼瑶小说创作及其文学史意义》[J]《台湾研究集刊》2000年01期
- [19] 李文:《关于琼瑶小说的思考》[J]《文艺争鸣》1987年05期
- [20] 粟多桂:《简论琼瑶小说》[J]《西南师范大学学报》1987年04期
- [21] 赵志英:《浅论琼瑶小说的情缘观》[J]《徐州教育学院学报》2000年3月第15卷01期
- [22] 缪莉莉:《浅谈琼瑶小说的创作》[J]《安徽工业大学学报》2008年3月第25卷02期
- [23] 李金荣:《琼瑶小说的魅力》[J]《安徽大学学报》1993年02期
- [24] 陈建平:《现代都市的童话——论琼瑶小说的理想化倾向》[J]《天津成人高等学校学报》2004年1月第6卷01期

- [25] 王爱松:《中国当代爱情小说综论》《湖南人文科技学院学报》2008年01期
- [26] 董雁:《女性注意观照下的他者世界——对清明才子佳人小说的一种解读》[J]《西北农林科技大学学报(社会科学版)》2005期06期
- [27] 秦宇慧:《现代都市风景——论亦舒与琼瑶小说之差别》[J]文学视界网
<http://www.white-collar.net>
- [28] 张冬梅:《推倒文学的围墙——论姚斯的接受文学史观》[J]《学术交流》2005年第8期

后记

由于终日忙碌，加上学术有限，论文只开了头就一直搁置在案头，等到真正火烧眉心的时候，才又重新翻出来，一路停停写写，直至今日，终于完成。

回头一看，实在是一篇不成气候的文章，学习时不够努力，虚度了很多的光阴。回顾三年来，研究生的学习生涯，虽有很多的遗憾，更多的是收获。琼瑶的小说伴随我度过了我年少的生活。高中大学那会儿疯狂地阅读她的作品，在她的作品中去体会感受那些如梦如幻的爱情，感受内心那份悸动和我朦胧的青春。如今，长大成熟后，重读琼瑶的作品别有一番滋味在心头，经历感情的起起伏伏，年少时看不明白的悲喜，现在总算对自己有了交代。只是可惜，很多时候词不达意不能很好地表达自己的感受，但总算是完成了。

在这里，我首先要衷心感谢我的导师汤晨光教授，在读书与写作过程中给予我的关怀、帮助与鼓励，使我能够坚持下来。在这段写作的过程中，我还要深深地感谢始终关爱着我和帮助过我的老师、朋友和亲人，是他们督促我不要放弃，坚持到底。

对于我，我会更加努力、勤奋，不管在学业还是在我的人生旅途中。

刘峥嵘

2008年9月深夜