

文化想象与摩登生活：李欧梵《上海摩登》中的现代性建构

农岚淳

上海大学 上海市静安区 200000

摘要：《上海现代》主要通过作者如何呈现文学与“现代性”的关系，并在媒介、都市与现代性关系的研究中获得一定启发，是作者李欧梵对“上海现代性”这一现代都市20世纪30-40年代的文化与文学史向读者的追寻与探索。

关键词：现代性；新感派；都市文艺；媒介

前言

《上海摩登》是作者李欧梵对“上海现代性”的追寻与探索，将上海这座现代都市30-40年代的文化与文学史呈现给读者，对上海现代性的“文化想象”“以学术研究为基础”。李欧梵是中国现代文学及文化研究的代表人物，《上海摩登》是在1999年出版，作者从找资料到写作至少花了十年的时间。中国的现代性及其与中国现代文学的关系，在很长一段时间里，这个内容一直是李欧梵研究学术的重点。代表作品有《追寻现代》、《十讲现代文学与中国现代》等。

在西方的学术源流中，“现代”指的是与过去相对立的时间概念，在19世纪，它获得了两种不同的意义，一种现代性是科学和技术发展的代名词，作为西方文明史上的发展产物，是工业革命的产物。第二，作为美学意义上的现代性，它是对第一种现代性所带来的物质文明所表现出的功利、平庸、俗气、故而反叛的一种艺术美学上的认识。但根据李欧梵的研究，“当近代中国知识分子将‘现代’移植到中国时，他们的取舍是基于功利目的而删除了美学意蕴上的现代，而将历史理解为直线式的发展，在他们看来，现代意味着与传统、与落后、与旧有的对立，在这个意义的层面上，现代被简单地等同于社会的进步”，李欧梵认为，“现代是指”^[1]

再加上当时中国现代知识份子，写乡土文学的占了大多数。他们大多认为都市文学大多腐朽堕落，不能代表进步或现代。而作者李欧梵则态度迥异，他认为现代性的部分与都市文化有着明显的联系。所以作者在当时研究中国现代性的时候，选择了以上海作为落脚点，积极探索声、光、化、电的物质生活以及基于现代的物质性所形成的都市文化氛围和都市文学。

一、结构与叙事

作者在叙述时，主要通过描绘当时的物质生活、都市文化氛围和现代文学来重塑上海的“现代性”。全书内容分为上篇《重绘文化地图》、下篇《现代文学畅想》、下篇《上海现代性反思》三个部分。

第一部分“重绘文化地图”，通过描绘外滩建筑、百货大楼等一些典型的新型公共建筑和空间，以及咖啡厅、舞厅、公园、跑马场、凉亭等一些离不开中国人生活的公共空间，呈现上海现代性的物质表象和人们摩登生活的日常状态。此外，作者还介绍了商务印书馆、《良友》杂志、月份牌、电影等大众传媒，他以大众传媒的独特视角来考察上海现代性的建构。李欧梵认为，“出版文化扮演了一个主要的媒介，创造了关于都市现代性的新的、流行的文化想象”^[2]，在大众出版业广泛传播的过程中，扮演了一个重要的角色，对“现代性”的想象起到了重要的作用。

第二部分“现代文学畅想”，作者主要介绍六位上海作家及其作品，包括施蛰存、刘呐鸥、穆时英等人。在对现代主义构成的研究中，作者发现，早在上世纪30年代的海，新感觉派作家施蛰存等人就曾用现代主义的方法写过小说。新感派是最早被引进的现代派小说。上海的都市空间给予了他们很多创作上的灵感，是他们直接或间接描写的对象，他们的作品可以说是都市的产物，也是现代化的产物。作者对施蛰存的实验小说、邵洵美的颓废文学等展开了细致地研究，从而重构了现代文学的想象。

二、研究视角与方法

（一）研究视角

作者认为：“探寻我们所说的‘文化想象’，是文化史家的任务。”由于“文化想象”本身可以被定义为集体

感性的轮廓和文化产品的含义,因此,我们也必须同时对这一文化产品的社会和制度脉络进行深入的思考,对这一阐释策略的双向目标,以及这种想象形式的建构与沟通进行深入的思考。也就是说,不能忽视“表面”,形象、风格未必进入深层思考,但却不可避免地会召唤出一种“想象力”的集体。^[3]“现代性”既是观念,又是想象,既是内核,又是表层。^[3]于是作者在书中对重视物质文化、探究物质文明对现代性的影响这一文化历史研究的另一种可能性进行了探究。

此外,作者从一个与以往的宏观叙述不同的微观视角,对印刷文化在构建“上海现代性”中所扮演的角色进行了探索,这也是对过去研究的一次新突破。

(二) 研究材料

书中运用了大量丰富的资料,如各种印刷刊物,如《东方杂志》、《良友》、《现代杂志》等,包括但不限于画报、电影海报、照片、广告、电影等视觉作品,作者在第二部分中也着重于对现代主义作家施蛰存、刘呐鸥等人的作品进行了分析。例如分析施蛰存作品时,就挑选了其《妮侬》、《春阳》、《爱尔莎小姐》等作品进行文本细读。

李欧梵在研究城市文化时主要有一个方法,就是“化万物为文”。“文本不再局限于印刷出版物,有关城市的任何文化现象都可以作为文本研究”。^[4]

(三) “互文”式讨论

全书上篇“关于城市文化生活的背景”与下篇“关于现代文学的畅想”形成了“互文”(interventures)关系。都市文化的物质为作家的作品营造了特殊的文化空间和分为,而现代文学又为现代性的建构提供了文化想象。这样的“互文”关系,使城市文化史的研究得到了扩展。

三、与传播相关内容

(一) 电影

李欧梵认为,“电影院不仅是受欢迎的活动场所,更是一种新的视听媒介,它构成了上海特殊的文化母体,与报纸、杂志、书籍以及其他出版种类一起。”电影和出版文化之间有着紧密的联系。在对构成上海电影都市语境元素的电影院、电影杂志、电影指南、观众等关系进行分析后,李欧梵认为,电影与出版文化之间存在着相互影响的关系,而电影院是许多新感派写手的重要消遣场所,也影响着他们对电影的审美观念、视听观念进入写作,成为小说功力的一大源泉;而大众杂志、小说这

些出版书籍,则辅助了电影这一影音媒介的流行与繁荣。

并且影院已经成为现代生活中一个重要的公共空间。正如布儒娜提出的“作为可见的空间占据在公共建筑中”,“电影再次联系到我们感知和接受骑楼、咖啡馆、铁路终点以及抵达的火车。”“看电影就像橱窗购物的一种形式,看电影已经扮演了所有人的现代生活模式中的重要角色。”一系列现代都市公共区域。

(二) 书刊

李欧梵认为,“出版文化在创造关于都市现代性的、新的、流行的文化想象中充当了主要媒介”,而大众出版业的广泛传播在想象“现代性”的过程中扮演了重要角色。比如商务印书馆出版的教科书、文库,面向的不仅是上学的学生,也给因过早进入社会谋生而失学的成人提供了很多知识。他们从西方引进的“新知”与“常识”,承担着一种社会文化“启蒙”的任务。

《良友》画报刊登了大量反映摩登生活的照片和图片,从时尚、摩登的服饰,到大胆展现身体美的女模特,展现了女性从传统闺房庭院“私人化”空间走进咖啡厅、舞厅、跑马场、百货大楼的“公共化”空间的生活方式。作者所说的《良友》画报“完整地完成了整套有关都会现代性的‘想象’”。^[5]市民的审美意识和生活价值观在这些印刷出版文化中受到了潜移默化的影响,主流社会风尚由此形成,也就塑造了具有上海特色的现代生活文化,推动了城市现代性的建构。

四、评价与思考

以文化研究为切入点的李欧梵,在研究中国现代性的时候,被认为是上海现代性研究较早的学者,会从文化研究的视野出发。有人把《上海摩登》称为“一部学术性著作”,“它是一部城市文化研究的典范之作”,从现代性、后殖民理论和文化研究的诸多角度来写。^[6]从城市的公共空间、物质场所,到电影、出版、文学作品,研究现代主义在1930~1945年的发现与影响,《上海摩登》是李欧梵转向文化研究的成功之作,其研究视角突破了传统的研究视野,为今后学者提供了研究上海现代性与文学之间关系的基础。

李欧梵自述最推崇的理论家是本雅明,在创作过程中的一些灵感也来源于本雅明。比如,他将本雅明提出的“都市漫游者”概念引入书中,作者会选择“都市漫游者”作为探索现代性的入口,因为都市漫游者是都市中最热情的受众,“都市”也是漫游者的精神寄托,但他们却对都市产生了另一种若即若离的看法。与城市的关

系，既有投入，又有疏离。他们不能没有城市，但同时又被城市边缘化。

作者分析了当时一些作家作品中出现的类似形象，花花公子、侦探，但他们作品的主人公对城市太过迷恋，并没有获得一种讽刺的超然态度。而且在百货公司活动的也是中产阶级，也不是城市漫游者会感到舒适的地方，所以在当时的上海也没有提炼出漫游的艺术，从实际的生活，或者是作家笔下的任务。

李欧梵欣赏本雅明，但与此同时他也知道本雅明的缺点，同时也对自己的写作进行了反思，“他的深度不够，他有很多动检，可是洞见的背后或者洞见的出发点讲得不够清楚。我可能也有这些问题。”

李欧梵《上海摩登》这本书里也不乏自己的洞见，在他研究新感觉派作家的年代里，这些作家还鲜少有人研究，在当时谈“现代主义”也不太“安全”。此外，他提出的印刷文化、电影等大众传播出版物对摩登生活、上海现代性建构的影响也给了大众很多启发。李欧梵访谈录中，采访者季进所说的，“提出问题往往比解决问题更重要，很多问题把它们提出来后，往往是给读者提供

了思考的路标”。^[3]

参考文献

- [1] 夏菁, 王烨. 摩登批评与浪漫啸声——读李欧梵《上海摩登——一种新都市文化在中国》[J]. 淮北煤炭师范学院学报(哲学社会科学版), 2003(05): 142-144.
- [2] 李欧梵. 现代性的追求[M]. 北京: 生活·都市·新知三联书店, 2000
- [3] 李欧梵. 上海摩登[M]. 上海: 上海三联书店, 2008: 71页
- [4] 杨华. 海外中国学家中的“摩登教授”——简评李欧梵的文学与文化研究[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2012, 27(06): 123-128+158. DOI: 10.13613/j.cnki.qhdz.002126.
- [5] 姚燕婷. 评李欧梵的学术著作《上海摩登》[J]. 职大学报, 2021(03): 83-86.
- [6] 朱婧. 重审《上海摩登》[J]. 中国现代文学研究丛刊, 2021(12): 84-98. DOI: 10.16287/j.cnki.cn11-2589/i.2021.12.005.