

BEIDA OUMEI WENXUE YANJIU CONGSHU

北大欧美文学研究丛书

唯美主义与消费文化

周小仪 著

北京大学出版社

Peking University Press

WU MEI ZHUYI XIAOFEI WENHUA
唯美主义与消费文化

唯美主义与消费文化

周中强 著

北京大学出版社

Peking University Press

文学论丛·北大欧美文学研究丛书·3·

1383-062

277

唯美主义与消费文化

周小仪 著

北京大学出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

唯美主义与消费文化/周小仪著. —北京:北京大学出版社,
2002.11

(文学论丛,北大欧美文学研究丛书,3.)

ISBN 7-301-05915-9

I. 唯… II. 周… III. ①美学-唯美主义-影响-研究②消费-文
化-研究 IV. B83-062

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 081149 号

书 名: 唯美主义与消费文化

著作责任者: 周小仪 著

责任编辑: 张文定 张小雨

标准书号: ISBN 7-301-05915-9/I·0613

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: www.pup.com.cn 电子信箱: ZWD@pup.pku.edu.cn

电 话: 出版部 62754962 发行部 62750672 编辑部 62753154

排版者: 北京华伦图文制作中心 82866441

印刷者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

890mm×1240mm A5 开本 9.5 印张 270 千字

2002 年 11 月第 1 版 2002 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

总 序

北京大学的欧美文学研究经历了不同的历史发展时期,具有优秀的传统和鲜明的特色,素以基础深厚、学风严谨、敬业求实著称;尤其是经过 1952 年的全国院系调整,集中了冯至、朱光潜、曹靖华、罗大冈、田德望、吴达元、杨周翰、李赋宁、赵萝蕤等一大批著名学者,教学和科研力量得到了空前的充实与加强。改革开放以来,北大的欧美文学研究又取得了长足的发展,各主要语种均有成绩卓著的学术带头人,并已形成梯队,具有可持续发展的基础。已陆续出版了一批水平高、影响广泛的专著,其中不少获得了省部级以上的科研奖或教材奖。目前北京大学的欧美文学研究人员承担着国际合作和国内省部级以上的多项科研课题,积极参与学术交流,经常与国际国内同行直接对话,是我国欧美文学研究的一支重要力量。2000 年春,北京大学组建了欧美文学研究中心,欧美文学研究的实力得到进一步加强。

世纪之交,为了弘扬北大欧美文学研究的优秀传统,促进欧美文学研究的深入发展,我们组织撰写了这套“北大欧美文学研究丛书”。该丛书主要涉及三个领域:(1)欧美经典作家作品研究;(2)欧美文学与宗教;(3)欧美文论研究。这是一套开放性的丛书,重积累、求创新、促发展。我们希望通过这套丛书来系统展示在多元文化的背景下北京大学欧美文学研究的优秀成果和独特视角,加强与国际国内同行的交流,为拓展和深化当代欧美文学研究作出自己的贡献。通过这套丛书,我们希望广大文学研究者和爱好者对北大欧美文学研究的方向、方法和热点有所了解。同时,北大的学者们也能通过这项工作,对自己的研究进行总结、回顾、审视、反思,在历史和现实的坐标中确定自己的位置。此外,研究与教学是互为促进、互为补充的,我们也希望通过这套丛书来促进教学和人才的培养。

这套丛书的出版得到了北京大学外国语学院的鼎力相助和北京大学出版社的大力支持。若没有他们的支持和帮助,这套丛书是难以面世的。

北大欧美文学研究者的工作,只是国际国内欧美文学研究工作的一部分,相信它能激起感奋人心的浪花,在世界文学研究的大海,促成一道亮丽的风景线。

北京大学欧美文学研究中心

2001 年 3 月

插图目录

1. Caricature of Wilde by Max Beerbohm. See Jean Gattégno and Merlin Holland, eds., *Album Oscar Wilde*, Gallimard, 1996, p. 106. Quotation see Richard Ellmann, *Oscar Wilde*, London: Penguin, 1988, p. 130.
2. Walter Pater. See Jean Gattégno and Merlin Holland, eds., *Album Oscar Wilde*, Gallimard, 1996, p. 57. Quotation see Walter Pater, *The Renaissance: Studies in Art and Poetry*, London: Macmillan, 1913, p. 252.
3. James McNeill Whistler, *Old Battersea Bridge (1872—1875)*. Tate Gallery, London. Quotation see William Gaunt, *The Aesthetic Adventure*, London: Jonathan Cape, 1945, p. 80.
4. John Ruskin in 1880. See Jean Gattégno and Merlin Holland, eds., *Album Oscar Wilde*, Gallimard, 1996, p. 58. Quotation see John Ruskin, *Modern Painters*, vol. 1, London: George Allen, 1906, p. 12.
5. Wilde in America, 1882. See Jean Gattégno and Merlin Holland, eds., *Album Oscar Wilde*, Gallimard, 1996, p. 96. Quotation see Oscar Wilde, *Complete Works of Oscar Wilde*, ed., Vyvyan Holland, London: Collins, 1966, pp. 9—10.
6. Sarah Bernhardt. See Jonathan Fryer, *André and Oscar: Gide, Wilde and the Gay Art of Living*, London: Constable, 1997. Quotations see Karl Beckson, *The Oscar Wilde Encyclopaedia*, New York: AMS Press, 1998, p. 29; 西滢《萨腊裴挪脱》,《晨报副刊》,1923年12月1日。
7. Oscar Wilde in America. *Harper's Bazar*, 10 June 1882.
8. George Du Maurier, *Frustrated Social Ambition*. *Punch*, 21 May

1881.

9. Lillie Langtry. See Jean Gattégno and Merlin Holland, eds., *Album Oscar Wilde*, Gallimard, 1996, p. 83. Quotations see Oscar Wilde, *Complete Works of Oscar Wilde*, ed., Vyvyan Holland, London: Collins, 1966, p. 735; Karl Beckson, *The Oscar Wilde Encyclopaedia*, New York: AMS Press, 1998, p. 185.
10. George Du Maurier, *Refinements of Modern Speech*. *Punch*, 1879. Picture and Quotation see William Gaunt, *The Aesthetic Adventure*, London: Jonathan Cape, 1945, pp. 58 – 59.
11. *Aesthetic Lady and Woman of Fashion*. *Punch*, 9 April 1881.
12. George Du Maurier, *The Six-Mark Tea-Pot*. *Punch*, 30 October 1880.
13. George Du Maurier, *Maudie on the Choice of a Profession*. *Punch*, 12 February 1881.
14. Lord Alfred Douglas. See Richard Ellmann, *Oscar Wilde*, London: Penguin, 1988. Quotation see Richard Ellmann, ed., *Oscar Wilde: A Collection of Critical Essays*, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1969, p. 44.
15. André Gide by Henri Bataille. See Jonathan Fryer, *André and Oscar: Gide, Wilde and the Gay Art of Living*, London: Constable, 1997.
16. Japanese woodcut. See John Sandberg, “The Discovery of Japanese Prints in the Nineteenth Century”, *Gazette des Beaux-Arts*, vol. 71, 1968, p. 297. Quotation see William Gaunt, *The Aesthetic Adventure*, London: Jonathan Cape, 1945, p. 33.
17. *The Japanese School at the Royal Academy*. *Punch*, 4 February 1884. Quotation see Earl Miner, *The Japanese Tradition in British and American Literature*, Westport: Greenwood, 1976, pp. 42 – 43.
18. *Lika Joko's Pic-nic*. *Punch*, 29 September 1888.
19. *The Common's Cricket Match*. *Punch*, 16 June 1888.

20. *Funny Japs*. *Punch*, 27 February 1886.
21. The Great Exhibition of 1862. *The Illustrated London News*, 24 May 1862.
22. *Metropolitan Prize Puzzles*. *Punch*, 15 September 1883.
23. *The Apple Show*. *Punch*, 13 October 1883.
24. 《青年杂志》第1卷第3号封面。1915年11月。引文见陈独秀《现代欧洲文艺史谭》，《青年杂志》，第1卷第4号，1915年12月。
25. Gustave Moreau, *The Apparition* (1874—1876). Musée du Louvre, Paris. Quotation see Joris-Karl Huysmans, *Against Nature*, tran., Margaret Mauldon, Oxford: Oxford University Press, 1998, p. 45.
26. *The Cheesecake Pose*. See Thomas Richards, *The Commodity Culture of Victorian England: Advertising and Spectacle, 1851—1914*, London and New York: Verso, 1990, p. 228.
27. 老上海月份牌广告。杭穉英作于1940年代。宋家麟编《老月份牌》，上海画报出版社，1997，第72页。
28. 元华烟草公司香烟广告。益斌等编《老上海广告》，上海画报出版社，1995，第66页。
29. Aubrey Beardsley, *The Toilet of Salomé*. *Salomé*, 1894.
30. 《沙乐美与施洗约翰之头》。《莎乐美》剧照。《良友》第40期第20页，1929年10月。
31. Aubrey Beardsley, *John and Salomé*. 1894。引文见田汉《田汉文集》，第14卷，第341页。
32. 《俞珊女士饰〈沙乐美〉剧中主角》。《莎乐美》剧照。《良友》第40期第20页，1929年10月。引文见葛一虹编《中国话剧通史》，北京：文化艺术出版社，1990，第102页。
33. Cover of the first edition of *Salomé*, designed by Aubrey Beardsley, 1894.
34. Aubrey Beardsley, *The Peacock Skirt*. *Salomé*, 1894.
35. 《醇酒与妇人》。叶灵凤作。《创造月刊》第1卷第2号，第261

页,1926年4月。

36. Aubrey Beardsley, *The Stomack Dance*. *Salomé*, 1894.
37. 《希求与崇拜》。叶灵凤作。《洪水》第1卷合订本,第131页,1925年11月。
38. Aubrey Beardsley, *Self-portrait*. Quotation see Karl Beckson, *The Oscar Wilde Encyclopaedia*, New York: AMS Press, 1998, p. 21.
39. Aubrey Beardsley, *The Woman in the Moon*. Frontispiece to *Salomé*, 1894.
40. 《唯美+超薄科技=(诱惑)²》。明基电脑显示屏广告。又载《南方周末》,2002年4月25日C17版。

目 录

绪 论 唯美主义的另一张面孔	(1)
第一章 “为艺术而艺术”观念与唯美主义的兴起	(22)
一、德国与法国	(24)
二、科佩与巴黎	(27)
三、跨越英吉利海峡	(34)
第二章 纨绔子与唯美的生活方式	(42)
一、“唯美的纨绔子”	(42)
二、布鲁麦尔	(46)
三、波德莱尔	(48)
四、唯美主义的“新感性”与“对自我的膜拜”	(50)
第三章 维多利亚人眼中的唯美主义者	(57)
一、反唯美主义思潮	(57)
二、“中世纪人手中的百合花”	(60)
三、“你热情吗?”	(67)
第四章 王尔德与唯美主义评论家	(78)
一、理趣与悖论	(80)
二、唯美主义者	(83)
三、“现代艺术的传道士”	(86)

第五章 王尔德与唯美主义的矛盾性	(91)
一、“两个世界”	(93)
二、消费文化的逻辑	(97)
第六章 消费文化与东方艺术在欧洲的传播	(103)
一、东方艺术与唯美主义艺术理想	(103)
二、消费文化与东方艺术的传播	(109)
三、审美化东方的社会涵义	(116)
第七章 王尔德笔下的城市	(119)
一、街道中的象征意象	(120)
二、审美化的社会空间	(126)
第八章 世纪末消费文化与后现代主体理论	(131)
一、形象的文化	(131)
二、“生活方式的符号”	(136)
三、艺术、消费文化与主体的生成	(142)
第九章 中国唯美主义思潮与现代性的两面	(148)
一、中国现代文学史上的一次文艺思想论争	(150)
二、“人生派”与文学研究会	(152)
三、“艺术派”与创造社	(157)
四、现代性的两面	(161)
第十章 莎乐美之吻：唯美主义、消费主义与 启蒙现代性	(168)
一、欧洲文化传统中的莎乐美形象	(168)
二、《莎乐美》在中国的翻译、演出及其仿作	(172)
三、“刹那主义”与艺术的瞬间	(175)

四、唯美主义与都市消费文化	(178)
五、莎乐美与启蒙现代性	(190)

第十一章 比尔兹利、海派颓废文学与 1930 年代的

商品文化	(195)
一、比尔兹利在中国	(196)
二、比尔兹利与海派颓废文学的人体描写	(202)
三、比尔兹利作为象征与症候	(209)

第十二章 日常生活的审美化与消费文化

一、日常生活审美化的理论与实践	(218)
二、唯美主义与现代性的悖论	(226)
三、审美独立:感性的解放还是对感性的操控?	(233)

第十三章 审美的命运:从救赎到物化

一、1980 年代的“美学热”	(241)
二、审美作为生活现象的兴起	(245)
三、“从崇高到可笑只有一步之遥”:审美解放的悖论	(248)

后记	(253)
----------	-------

参考书目	(258)
------------	-------

人名索引	(276)
------------	-------

绪论：唯美主义的另一张面孔

英国唯美主义有两个层面的含义或两方面的内容。第一种属于精英文化的范畴,可以用“为艺术而艺术”的口号加以概括。^① 这里主要涉及的是唯美主义的美学观念和文学思想,以及这种艺术理念在纯文学创作中所取得的成果。这是我们通常所理解的,也是大多数文学批评著作中所描述的唯美主义。在传统的唯美主义研究中,这个层面的内容受到了很大的重视。因此,提到唯美主义,人们首先想到的是文学史上那些以美和纯艺术作为理想归宿的文学艺术家和批评家,比如英国诗人阿尔杰农·查尔斯·斯温伯恩(1837—1909),批评家瓦尔特·佩特(1839—1894),画家詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒(1834—1903)、奥布里·比尔兹利(1872—1898),文学家奥斯卡·王尔德(1854—1900),工艺美术家威廉·莫里斯(1834—1896),有时也包括稍前的先拉斐尔派诗人但丁·加布里埃尔·罗塞蒂(1828—1882)、克里斯蒂娜·罗塞蒂(1830—1894)和埃德华·伯恩-琼斯(1833—1898)等。此外,他们周围的一些同时代人,如诗人欧内斯特·道生(1867—1900),散文家马克斯·比尔博姆(1872—1956),批评家阿瑟·西蒙斯(1865—1945)等,虽然成就与影响相对较小,但也隶属于唯美主义者的范畴之内。翻开一部唯美主义文选,如研究唯美主义的著名学者卡尔·贝克森所编的《1890年代的唯美主义者和颓废主义者》(1981),入选的基本上都是上述作家的作品,当然其

① 在《唯美主义》(1969)这本小册子中,R.V.约翰逊把唯美主义分为三个方面,即“作为一种艺术观”的唯美主义,“作为一种生活观”的唯美主义和“作为一种文学艺术(以及文学艺术批评)的实践方向”的唯美主义。其中“作为一种艺术观”的唯美主义可以用“为艺术而艺术”口号加以概括。R. V. Johnson, *Aestheticism*, London: Methuen, 1969, p. 12. 第一与第三方面因在本质上没有太多差异,在本书中不再作区分。

中有些人也可以称做是颓废派作家。^①总之他们的艺术诉求与创作实践构成了英国唯美主义的主体。而这样一种划分唯美主义范围以及鉴定其性质与内容的方法在学术界基本上沿用到 1980 年代。

从理论方面看,唯美主义的文艺观主要源自德国古典美学,特别是康德(1724—1804)和席勒(1759—1805)的美学思想。唯美主义所倡导的文艺观念,包括文学自律、艺术无功利、纯形式、纯粹审美经验,以及广为人知的“为艺术而艺术”口号,都具有浓厚的康德主义和德国浪漫主义色彩。在 19 世纪上半叶,德国古典美学和艺术思想传到了法国,泰奥菲尔·戈蒂耶(1811—1872)等人对此发扬光大,继而在 19 世纪中叶由当时在法国学习的英国艺术家惠斯勒和斯温伯恩等人带往英国,并在 1870 年前后引发了英国的唯美主义运动。唯美主义在英国的发展大致可分为三个阶段:在 1860 年代末之前是发轫阶段。这时唯美主义者主要围绕着“为艺术而艺术”口号或艺术自律观念与传统的维多利亚批评家展开了争论。^②1870 年代起,特别是 1880 年代,是唯美主义的繁荣期,批评家称之为“唯美的 80 年代”。这时,唯美主义者的主要作品相继问世,艺术自律观念在社会上也形成一定的声势。1890 年代之后唯美主义演变为颓废主义,批评家称之为“黄色的 90 年代”。这个称谓反映出当时的流行色与颓废心态,当然主要还是因为颓废派刊物《黄面志》(*The Yellow Book*, 1894—1897)而得名。^③英国唯美主义在 1895 年王尔德入狱之后开始衰落,不过此后仍然在现代主义作家如威廉·巴特勒·叶芝(1865—1939)、弗吉尼亚·伍尔芙(1882—1970)等人身上保持影响。但是作为文艺运动则被现代主义所取代。

① Karl Beckson, ed., *Aesthetes and Decadents of the 1890's: An Anthology of British Poetry and Prose*, revised edition, Chicago: Academy Chicago, 1981.

② William Gaunt, *The Aesthetic Adventure*, London: Jonathan Cape, 1945, pp. 80—96. 并参见本书第 1 章第 3 节。

③ 1880 年代末黄色已经是文艺界的流行色。惠斯勒画中的黄色长裙,莫里斯的黄色向日葵,以及先拉菲尔派钟情黄色的作品使这一色彩一时成为 1890 年代的社会时尚,甚至成为衣着、发型、书籍装订、室内装修的首选。See Katherine Lyon Mix, *A Study in Yellow*, Lawrence: University of Kansas Press, 1960, pp. 2—3.

显然,这样一种关于唯美主义的叙事是以几个“明星”艺术家为核心构成的。斯温伯恩、佩特、惠斯勒、王尔德是读者耳熟能详的名字。他们的作品如《诗与谣曲》(斯温伯恩,1866)、《文艺复兴史研究》(佩特,1873)、《夜曲》系列绘画(惠斯勒,1877)、《道林·格雷的画像》(王尔德,1890)、《莎乐美》(王尔德,1893)都获得了举足轻重的地位;而“为艺术而艺术”口号几乎成了唯美主义的同义语而备受瞩目。但是正如批评家指出,这个层面的唯美主义只是小写的或广义的唯美主义(aestheticism),它属于高雅艺术的范畴,是具有某种普遍性的欧洲文艺思潮和创作实践。然而,如果谈到英国唯美主义运动,大写的或具体的唯美主义(Aestheticism),其内容就完全不能局限在上述几个作家、几种风格和几部作品之中。^①英国唯美主义的构成更加丰富多彩而且也远为复杂多样。即使是重视唯美主义第一方面的早期评介者如 R. V. 约翰逊也谈到“作为一种生活观”的唯美主义。^②近年研究唯美主义的学者莱昂·谢埃也认为,“唯美主义运动的核心是这样一种愿望:重新定义艺术与生活的关系,赋予生活以艺术品的形式并把生活提升为一种更高层次的存在。”^③可见唯美主义还有其他方面的内容。

因此论及英国唯美主义就必然涉及它的另一个层面,也就是唯美主义者的生活实践。这是唯美主义不仅作为一场文艺思潮而且作为一场社会改造运动的主要内容,也是英国唯美主义有别于其他纯文艺思潮如象征主义、印象主义、自然主义的主要标志之一。那么如果概括唯美主义这方面的内容并选择一个与“为艺术而艺术”相对应的术语,那么“为艺术而生活”这一口号是十分确切的。^④佩特《文艺

① Elizabeth Prettejohn, *After the Pre-Raphaelites: Art and Aestheticism in Victorian England*, New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1999, p. 4.

② R. V. Johnson, *Aestheticism*, pp. 19-23.

③ Leon Chai, *Aestheticism: The Religion of Art in Post-Romantic Literature*, New York: Columbia University Press, 1990, p. ix.

④ “[L]ife is to be lived for the sake of art”. 韦勒克认为“这与宣称艺术完全自律的为艺术而艺术观念是有深刻区别的。”René Wellek, *A History of Modern Criticism: 1750-1950*, vol. 4, New Haven and London: Yale University Press, 1965, p. 409.

复兴史研究》的结论部分其核心思想就是提倡生活的艺术化。后来佩特在评论华兹华斯时将此概括为“以艺术的精神对待生活”。^①在《文艺复兴史研究》中,佩特则以极为精彩的语言表述了这一观点。佩特说,“永远燃烧着这样炽烈的、宝石般的火焰,保持这种心醉神迷的境界,乃是人生的成功。”^②可以看出,与其说佩特是在宣扬“为艺术而艺术”观念,不如说是在倡导生活艺术化的美学。佩特的学生和追随者王尔德则把生活艺术化原则广泛地付诸生活实践。从服装用具到举止谈吐,从室内装修到书籍装订,从青瓷花瓶、孔雀羽毛、日本屏风到中国明代家具,日常生活的一切方面包括生活用品的选择,无一不奉行艺术化原则以追求审美效果的极致。王尔德 1882 年到北美各大城市进行巡回演讲时,大量涉及生活艺术化问题。他不仅阐述了形式美与艺自律问题,还暗示了佩特的那个著名观点:即“艺术给人以最高质量的瞬间”。^③正因为如此,王尔德认为,应该美化我们的城市,美化我们的居所,用装饰艺术改变我们的生活环境,并且要像威廉·莫里斯所说的那样,“让每一个工人都成为艺术家。”^④在题为《英国的文艺复兴》(1882) 的演讲的最后,王尔德说,“我们每一个人都日复一日地寻找生活的秘密。而生活的秘密就存在于艺术之中。”^⑤王尔德本人对此身体力行,以其奇特“美学服装”吸引公众;手持一枝向日葵或百合花,并称之为“唯美主义青年的食品”。^⑥其他唯美主义者对生活艺术化原则也深表认同。王尔德的模仿者和追随者比尔博姆把化妆品称为艺术;西蒙斯写过讴歌胭脂的诗歌;为《黄面志》撰稿的埃拉·达茜则把面具、多重自我与艺术相

① Walter Pater, *Appreciations*, London: Macmillan, [1889] 1924, p. 62.

② Walter Pater, *The Renaissance: Studies in Art and Poetry*, London: Macmillan, [1873] 1913, p. 250.

③ Oscar Wilde, *Essays and Lectures*, ed., Robert Ross, London: Methuen, 1908, pp. 151 - 152.

④ Ibid., p. 152.

⑤ Ibid., p. 155.

⑥ Ibid., p. 154.