

明
系
德

趣味文明史
有趣 & 有料

存在与喧哗

19、20世纪之交的欧洲文化生活

[法] 雅克·杜加斯特 / 著

Jacques Dugast

黄艳红 / 译

La vie culturelle en Europe au
tournant des XIXe et XXe siècles

中国人民大学出版社

趣味文明史
有趣 & 有料

存在与喧哗

19、20世纪之交的欧洲文化生活

[法] 雅克·杜加斯特 / 著

Jacques Dugast

黄艳红 / 译

La vie culturelle en Europe au
tournant des XIXe et XXe siècles

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

存在与喧哗: 19、20 世纪之交的欧洲文化生活 / (法) 杜加斯特 (Dugast, J.) 著; 黄艳红译. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 1
(明德书系·趣味文明史)
ISBN 978-7-300-20576-2

I. ①存… II. ①杜… ②黄… III. ①文化史-欧洲-19 世纪~20 世纪
IV. ①K500. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 311370 号

明德书系·趣味文明史

存在与喧哗

19、20 世纪之交的欧洲文化生活

[法] 雅克·杜加斯特 著

黄艳红 译

Cunzai yu Xuanhua

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州市星河印刷有限公司

规 格 148mm×210mm 32 开本

版 次 2015 年 2 月第 1 版

印 张 7.5 插页 7

印 次 2015 年 2 月第 1 次印刷

字 数 176 000

定 价 32.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

城堡里的公主
德尼
布面油画
1894 年

从勒斯塔克看马赛港湾

赛尚

1883—1885 年

纽约城市美术馆

吃土豆的人
凡·高
布面油画
1885 年
阿姆斯特丹市立博
物馆

红磨坊：拉古吕
劳特累克
彩色石板
1891 年
巴黎装饰艺术博物馆

贫穷的渔夫

夏凡纳

布面油画

1881 年

巴黎印象主义博物馆

1889 年基督降临布鲁塞尔

恩索尔

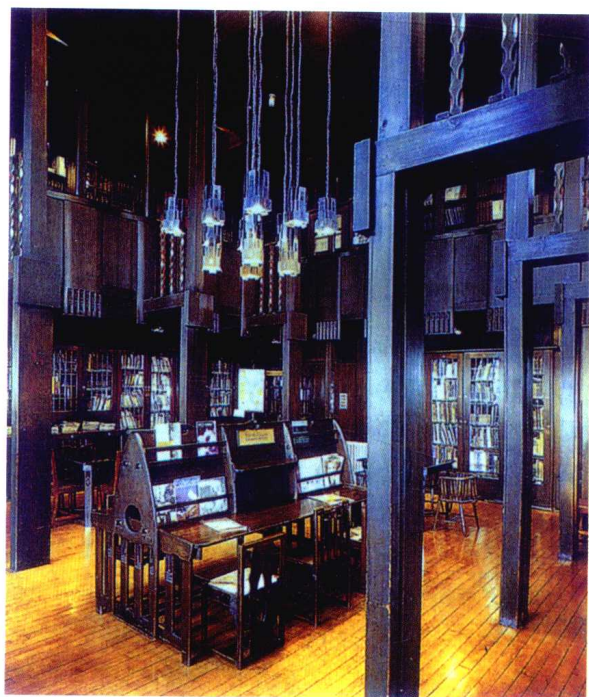
布面油画

1888—1889 年

安特卫普美术馆

维也纳分离派展览
馆壁面浮雕
奥尔布里奇
1897—1898 年

格拉斯哥艺术学校
图书馆内部
麦金托什
1907—1909 年

目 录

导 言 /1

第一章 1900 年欧洲的文化地理 /009

“场地条件” /009

文化圣地 /019

新的文化生活中心 /024

北欧各国的文化生活 /028

爱尔兰 /033

南欧半岛 /034

1890—1910 年之间欧洲各文化生活中心的文学形象 /039

第二章 国际文化交往 /051

法国与日耳曼世界之间的交往 /052

英国和欧洲 /064

斯堪的纳维亚和欧洲 /069

俄国和欧洲 /072

中欧的文化交往及各民族形象 /75

维也纳, “文化共同体”(奥斯卡·柯柯什卡) /081

巴黎在欧洲的声誉 /082

杂志在国际交流中的作用 /089

第三章 新的文化行为 /093

新的娱乐方式 /093

当体育成为表演时 /110

旅行 /113

一种新的文化传播形式：大型展览会 /114

风靡一时的轻歌剧 /120

时尚的艺术 /122

印刷品的出版和传播 /127

第四章 追求统一性 /137

走向文化共同体 /137

边界的消失 /139

艺术家的村落 /144

各类艺术表现形式之界限的消失 /145

次要艺术地位的上升 /149

欧洲的音乐文化：一种跨国的统一语言 /154

第五章 文化病态 /162

文化教育问题 /162

语言问题 /167

悲哀和惶恐 /171

艺术表现的危机 /185

神秘主义 /189

无政府主义思潮 /192

反犹主义和犹太复国主义的诞生 /195

鄙视妇女和女权主义 /201

第六章 新的语言，新的视野 /208

摄影 /208

电影 /210

欧洲和世界其他文化 /214

译后记 /234

导 言

我们准备在这本书中考察一个历史时期内欧洲文化的各个方面，在今天，这个历史时期通常被称作“世纪之交”。这个说法，像“世纪末”一样，从20世纪80年代起就为很多欧洲艺术家采用，但在人们可能给它指定的年代界限方面，它显然缺少精确性。另一方面，它可能迎合某种天真的历史数字命理说，不过1900年和2000年本身并不构成一件大事，更不是一个人类生活的历程猝然转变和重新定向的轴心。

如果人们要弄清楚这样一个年代的起止界限（terminus a quo, terminus ad quem），这就必然要再度面临历史学家们从各自的视角出发而形成的不同选择。如果主要以法国和德国之间的关系为核心观点，有人可以把这一转折时代的跨度定为43年或44年，即从1870年的普法战争（或1871年德意志帝国的诞生）到1914年7月法国和德国宣战。如果不那么强调军事史领域，则可以从社会事实，或更准确地说，从文化事实出发，确定另一些年代标记。比如，1886年3月《费加罗报》发表象征派宣言，1888年纳比派^①的第一次画展，1889年巴黎的

^① 这是个青年画家团体，在艺术上受日本浮世绘、法国象征主义绘画和英国拉斐尔前派的影响很大，对19世纪后期法国艺术的各方面都产生过实际影响，并为20世纪初抽象主义和非具象艺术的发展铺平了道路。纳比（Nabi）这个词来源于希伯来语，为“先知”的意思。——译者注

万国博览会，1890年格伦施泰尔咖啡馆的“维也纳青年”聚会，1896年在慕尼黑创办的《青年》杂志、同年在匈牙利举行的千年庆典——无疑还有很多其他事件——也可以看成某种“转折”的征象。

作为一个断裂的标记，1914年明显更具合理性，因为第一次世界大战造成的振荡对欧洲社会生活的所有方面都造成了反响。不过在今天，人们倾向于认为，许多被我们视为典型的“两次大战之间”（1918—1939年）的思想和美学运动，其实在1914年之前就已经成型：某种意义上说，1910—1915年之间的表现主义和未来主义是达达主义和超现实主义的先声。现代人对于教育、妇女地位、大众文化等问题的疑惑，“新艺术”的美学创新，抽象艺术和立体主义的诞生，这些都见证了1890—1900年间反抗战争暴力的新趋向。另一方面，人们普遍以现代性这一观念来强调连续效应，而目前的后现代概念又加强了对1880—1945年间艺术方面具有历史同质性的看法。

因此，试图去论证“世纪之交”严格的年代界限似乎是徒劳的。在这里，这一说法将只是作为某种方便的语言隐喻加以运用。对于我们即将涉及的欧洲历史上的这一时代，还有其他同样模糊的叫法：“美好时代”、“1900年的一代”（若涉及西班牙则为1898年的一代？）。我们知道，对这些说法也应持保留意见：对大多数欧洲人来说，这个时代并不像人们所说的那样美好，当时文化生活的某些基本特征到1900年时就已经消失了……

“昨日的世界”，这是生于1881年的斯特凡·茨威格给他的回忆录和个人感想所起的名称，这些感想是他对从第一次世界大战之前到二次大战前夕各个社会的回忆所引发的思考。^① 这部著作并不拘泥于年

^① See Stefan Zweig, *Die Welt von gestern, Erinnerungen eines Europäers* (Le Monde d'hier, souvenirs d'un Européen), Paris, Belfond, 1993.

代界限，而是强调文化和文明的变迁，它在卷首题记中引述了莎士比亚的一段话，这段引言以“人类状况”之转折的根本特征为依据：

让我们面对这个时代，
既然它已来临并在转变。

（莎士比亚，《辛白林》）

确实，任何时代都是过渡性的，不管有没有世纪的交替；这些过渡则因时机不同而或快或慢，由此带来的痛苦程度也不尽一致。各个时代的人，有的想推动转变，别人则是被动地忍受转变。

这里的“文化生活”一说是从其最宽泛的词义上加以运用的。我们打算局限于文化概念通常所指的作品和约定俗成的制度上。根据当代人类学的研究，本书认为，作为某一特定历史时期的社会特征的文化实践，远远超出了严格意义上的艺术文学领域。后一领域的产品有时对社会生活发生影响，它们也依赖于——其依赖性比人们通常认为的要多——经济条件、技术的发展和组织社会生活的思想体系所创设的交往方式。在这方面，我们将要考察的时代特别具有代表性，因为它在一个十分短促的时期内汇聚了一些决定性的变迁。生产形式、闲暇时间的分配、指导教育和个人修养的原则几乎到处都在发生根本性的变化，而这些变化又诱发了新的文化行为。

本书的重点是，以一种特别的横截面的视角，考察与那些极端迅猛的骚动相关的变迁，这些骚动乃是今日被称为欧洲的各成员国的社会生活的特征。这些现象之间并不总是存在紧密联系，但人们可以看到国际文化交往呈惊人的加速趋势（各国艺术家、作家、知识分子之间的直接接触，以出版、展览等渠道进行的交流）。同样，人们还发现，为数众多的欧洲人的居住、劳动、娱乐方式发生了有时堪称惊人的变化。这些变化发生在最多 20 年的时间内，根据观察

对象的不同，我们可以把这 20 年定在 1880—1900 或 1890—1910 年间。

与人们通常对艺术作品和文学的考察方式相比，我们的思考将更为明确地置于某种社会史的背景下。今天的历史学家在研究中日益注重他们所探讨的时代的文化。在法国，20 世纪 90 年代出版了一些专攻我们所关注的时代的文化史的研究著作，特别是克里斯托弗·普罗沙松、克里斯托弗·夏尔、阿兰·科尔班、勒内·雷蒙的研究，它们在很多方面为我们提供了对于法国社会的相关问题的可贵分析。我们将试图把这些考察扩展到欧洲范围，因为当时文化领域内的这些变化，很大程度上是在一个整个大陆性的层面上发生的。近十年来，有关欧洲史的研究也是层出不穷，它们并没有忽视文化生活，但在我们看来，它们仍过于关注文化生活的外在方面。它们有关这方面的论述，经常像是更为专业的历史表述（经济、人口、外交和军事等事实）的一种了却义务式的补充。

很显然，世纪之交的文化欧洲是一个复杂的、根本上说是性质各异的研究对象。各国文化的既有状况是各种不同传统的载体。这些传统体现在众多的语言和制度形式中，而各种制度形式本身又因为欧洲大陆各地区的宗教和意识形态的影响，因为现存权威和艺术家们之间的关系而十分不同。问题不是要抹杀这些差异来构建一个异想天开的欧洲统一性的表象，我们不能忘记当时欧洲各国在殖民地问题上的紧张和冲突。先前的历史演变（如 1866 年奥地利人在萨多瓦对垒普鲁士人时的溃败，或第三共和国的法国人的色当^①）在公共舆论中累积下来的怨恨情绪，哈布斯堡各民族之间紧张的历史关系，以及很多其他

^① 色当是法国东北部的要塞，1870 年 9 月，法军在这里遭受惨败，原第二帝国皇帝拿破仑三世成为普鲁士军队的阶下囚。——译者注