

阅读流行系列

垃圾文化

通俗文化与
伟大传统

TRASH CULTURE

〔美〕理查德·凯勒·西蒙 著 社会科学文献出版社

中国当代文学

垃圾文化

通俗文化与
垃圾文化

THE CULTURE OF
GARBAGE

作者：王德胜 著 出版社：中国文联出版社

阅读流行系列

垃圾文化

——通俗文化与伟大传统

[美]理查德·凯勒·西蒙 著
关 山 译

社会科学文献出版社

阅读流行系列

垃圾文化

通俗文化与伟大传统

T R A S H C U L T U R E

[美] 理查德·凯勒·西蒙 著 关山 译

社会科学文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

垃圾文化/[美]理查德·凯勒·西蒙著;关山译. —北京:社会科学文献出版社,2001.11

(阅读流行文化)

ISBN 7-80149-572-1

I. 垃… II. ①理…②关… III. 通俗文学—文学研究—美国—现代 IV. I712.065

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 056914 号

阅读流行系列

垃圾文化

——通俗文化与伟大传统

著 者:[美]理查德·凯勒·西蒙

译 者:关 山

责任编辑:严 波

责任校对:闫晓琦 杨蔚琴 李树兰

版式设计:辛 诤

责任印制:同 非

出版发行:社会科学文献出版社

(北京建国门内大街5号 电话 65139961 邮编 100732)

网址: <http://www.ssdph.com.cn>

经 销:新华书店总店北京发行所

排 版:北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷:北京美通印刷厂

成品尺寸:203×150 毫米

印 张:12

字 数:150 千字

版 次:2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7-80149-572-1/B·096

定价:22.00 元

著作权合同登记号:图字 01-2001-3445 号

版权所有 翻印必究

Simon, Richard Keller
Trash culture: Popular Culture and the Great Tradition
©University of California Press, Ltd.
London, England, 1999

本书根据加州大学出版社 1999 年版译出

译 序

本书作者理查德·凯勒·西蒙在美国多所大学从事过西方文学课教学工作。西蒙在其教学生涯中发现，学生们对古典文学的畏惧和退却是教师教学的最大的难题，这个问题在电视和信息时代尤为明显。人们原本的以印刷品为基础的“文本”阅读，越来越让位于直观、生动的“图形”阅读。西蒙认为，人们对经典的敬而远之还因为“经典”与人们所处的当代现实缺乏联系。有感于学生们对“通俗”文化的热衷，西蒙以为如果找到了通俗文化与古典巨著之间的传承关系，学生们就可能反过来对通俗文化经典作品所对应的古典渊源发生兴趣，继而找到二者之间的相似性和差别。

西蒙通过所谓的“案例”研究，将通俗文化中的重要作品和现象与他认为的古典渊源捉对比较，例如：电影《星球大战》与文艺复兴时代的史诗

《仙女王》，脱口秀节目与路易吉·皮兰德娄的《六个寻找作者的剧中人》，肥皂剧《朋友们》、《桑费尔德》、《我们生活的日子》与维多利亚小说、雅各宾时代的复仇文学或莎士比亚的戏剧。而广告的价值观念则与《乌托邦》形成有趣的对比等等。

西蒙认为，所谓的“垃圾文化”，无一不是古典文化在当代新现实中的翻版。他的分析过程有意无意地颇有对美国流行文化现象和文化产品制作进行揭秘的意味。对我国的通俗文化出品人，尤其是电视剧、电视节目制作人、通俗杂志的策划出品者和从事文化事业的人应当不无启发。

虽然西蒙写此书的初衷也许是为了找到一种能唤起学生们对古典文学热情的方法。但是，他面临的问题涉及到信息时代的阅读问题，这个问题早在电视出现时就日渐明显，互联网出现后信息的冲击将进一步转移人们阅读的兴趣和注意力。虽然西蒙写此书时互联网的影响也许并不明显，因而没有提及。有趣的是，书中提及的在美国可能是家喻户晓的“垃圾文化”经典，尤其是一些电影脱口秀节目、肥皂剧，对中国读者而言却是十分陌生，这对理解西蒙的“案例”研究原本是个障碍，但由于互联网的存在而广泛散播，反而迎刃而解了。

还有一个不可避免的问题是，通俗文化与古典文化之间的差别，以及孰高孰低的问题。而在这个问题上，西蒙虽然受到划分“高尚”与“低俗”这

项对批评家和学者极富挑战性的诱惑，但也许是出于客观的姿态或治学的谨慎与隐忍，他始终只“提事实”，尽量作到客观分析，但可以看出他对所谓“垃圾文化”的同情和辩护，最后的结论则有待读者的判断。

序 言

没有那些有才具和有耐心的人的帮助，我是无法写成这本书的。当初我在加州大学圣地亚哥分校、德怀特·麦克唐纳德分校和厄苏拉·勒昆分校开设通俗文化课程时，斯坦利·阿伦诺维兹向我推荐了霍克海默和阿多诺的著作，美国国家广播公司（NBC）转播了我讲授广告与文学的授课过程。这是一个重要的开端。在德克萨斯州立大学奥斯汀分校平静地授课的几年里，与罗杰·亚伯拉罕、托尼·海尔法、道格拉斯·凯尔纳以及荷里斯·纽考姆关于通俗文化的讨论使我受益匪浅。后来，我在加州州立综合大学圣路易斯·奥比斯波分校的学生写过一些关于本书中探讨的问题的论文，他们的一些想法和见解也吸收在本书当中。斯蒂芬·韦曼允许我观看电视肥皂剧《我们生活的日子》的一系列排练，并同意就戏剧和电视在导演手法上的区别进行采访。吉米·迈格纽森

向我讲述了电视系列剧《紧急迫降》编写上的难度，并安排我与演员和摄制组成员见面，观看了一下午的拍摄过程。迈克尔·柯蒂斯到我授课的班上讲述他作为《朋友们》的编剧之一的经验和体会。史蒂夫·考夫曼、尤蒂·吉提斯、托尼·海尔法、史蒂夫·马尔克斯、荷里斯·纽考姆、韦恩·莱勃哈恩、罗伯特·汤普孙、詹姆斯·特维彻尔和麦克·温佐等人对全书或其中的某些部分提出过宝贵的意见。

加州大学出版社的琳达·诺顿一开始就对这本书倾注了心血，她提供了宝贵的建议，指导并在我进行一些重新改写的过程中给我勇气。她是一位了不起的编辑。她的助手克里丝·罗班总是不厌其烦地解答我的问题。麦德琳·亚当斯将我的版本在文字上编辑得更更为优美和准确。朱丽·克里斯腾森有效地调查了本书的潜在市场，玛丽·塞弗伦斯还运用其丰富的经验和耐心监制了整个出版制作过程。

加州综合大学为支持我的写作，给了我充裕的时间，暑期研究经费和犹太教安息日的假期。我的妻子凯茜·瓦德尔以她的爱、耐心和理解支持这项出书计划。我们的儿子诺亚·埃里克·西蒙瓦德尔要求我向他解释我的想法，和我一起观看我写到的电视节目和电影，以此来支持我的写作。当他还在上小学时就到我授课的班上演示他最喜爱的电子游戏。我的父母罗达·西蒙和赛·西蒙通读过本书的初稿并提出过批评意见。这正如他们在很久以前也曾在电

视、电影和文学方面对我进行过指导一样。本书将题献给他们，及我的外祖母赫米娜·凯勒·韦森费尔德，她曾在南费城高级中学教授过多年的英语，我正是追随她才走上了执教的道路。

有三个章节早期曾经发表过。《广告作为文学：美国市场的乌托邦故事》曾发表在《德克萨斯语言与文学研究》第 22 期上（1980 年夏季刊），后经德克萨斯大学出版社允许在此重印；《欧里庇得斯和问询报》发表在《类别》第 24 期（1991 年春），版权为俄克拉荷马大学所有；《消费文化时代的正规园林》收录在《美国文化分析》中，由韦恩·弗兰克林和迈克尔·斯坦纳编辑，依阿华州依阿华大学出版社 1992 年出版，版权为依阿华大学所有。

出版人：谢曙光

策划人：薛晓源

译 序	1
-----------	---

序 言	1
-----------	---

1 垃圾和文学	1
---------------	---

2 中心内容	20
--------------	----

第一部分 案例研究

3 《星球大战》和《仙女王》	41
-------------------------	----

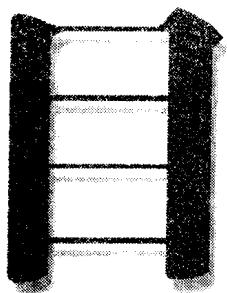
4 垃圾脱口秀	55
---------------	----

5 《朋友们》，《桑费尔德》和 《我们生活的日子》	63
------------------------------------	----

6 悲剧，《国民问询报》和 批评家	83
----------------------------	----

第二部分 价 值

7 广告和乌托邦	111
----------------	-----

录

- 8 购物中心和正规园林
..... 131
- 9 《花花公子》和《侍臣论》
..... 145
- 10 Cosmopolitan 和女子成长
小说 170

第三部分 历史

- 11 《星际旅行》、《格列弗游记》
和历史问题 201
- 12 关于越战的巨著
..... 222
- 13 马修·阿诺德遇到哥兹拉
..... 255
- 索引 261

1 垃圾和文学

发生在我们日常生活周围的故事与以往伟大的文学非常相似。当你看电视，看电影，读通俗杂志或看广告时，展现在你眼前的，将是和西方文明史上各种巨著研究者所读到的同样的故事，你要做的只不过是不同的方式看待这些故事而已。像《国民问询报》这样的小报是那些伟大悲剧的零星散卷，是欧里庇得斯，易卜生或斯特林堡作品的名人闲话版，是只被放在超级市场付款出口柜台旁边的糖块和泡泡糖一起出售。古代贵族的痛苦和没落如今变成了过时明星们的痛苦和沉寂，虽然他们所使用的不再是那种戏剧的语言，但同样痛苦并且日渐沉寂，并且以极其相似的方式重新认识自己。与此相类似，电影《兰博：第一滴血》第二部是荷马史诗《伊利亚特》的现代翻版，漫长可怕的越南战争取代同样漫长可怕的特洛伊战争；肌肉发达的西尔维斯特·史

泰龙表演了当代版本的阿基利斯。《星际旅行》中包含了《格列弗游记》中的基本情节、人物类型和总体戏剧主题；乔纳森·斯威夫特的尖锐讽刺几乎荡然无存，新政治现实取而代之：一帮装备齐全的太空遨游者而不是孤独悲观的格列弗正遨游在太空。*Cosmopolitan* 是一本花哨的商品化杂志，是过去 200 年来有关女子成长问题名著的主题经过改写的现代版，是诸如《理智与情感》、《包法利夫人》和《欢乐之家》这类小说的后继者。爱丽诺·达什和玛丽安·达什姐妹，爱玛·包法利和丽莉·巴特所面临的问题是这本杂志的大主题。

所有这一切是好是坏，令人宽慰或不安取决于人的文学趣味，但巨著与通俗娱乐之间的关系十分重要并值得仔细研究。垃圾文化和伟大传统之间区别究竟何在？为什么《国民问询报》如此低俗，而欧里庇得斯的悲剧就称得上伟大？为了那些具有好奇心、但兴趣范围狭窄的读者，那些不幸、沉沦或成名的故事已被改为短小、通俗易懂的外卖快餐式悲剧零碎。不过这些零碎本身几乎包含了所有的基本悲剧元素。我们还要求具备亚里士多德 2500 年前曾经坚持的完整原则，即开场、中间和尾声吗？我们还要求作者独立自主地创造一个故事吗？20 世纪初期的伟大先锋艺术家们已经把过去的艺术肢解成了碎片，更有后来的后现代主义信徒向我们进行经验的片断本质说教，一些最显赫的文化批评家认为作