

美国城市文学发展轨迹))) 美国近现代文学史的一种解读

王 琳¹

(湖南工业大学 文学与新闻传播学院, 湖南 株洲 41007)

摘 要: 19 世纪中后期随着城市的异军突起, 美国出现了大量以城市为背景的文学作品。美国城市文学的发展经历了萌芽、繁荣和转型三个时期: 萌芽时期取得了很大的成就, 但对城市生活的写照比较零散, 不成规模和气候, 作家的城市批判和审美意识不强; 繁荣时期作品数量丰富, 随着作家城市身份的确立, 作品中所反映的城市文化价值取向呈现多样化; 转型时期则呈现出城市批判角度的多元和城市生活范围的扩大等新特征。

关键词: 美国城市文学; 美国城市历史; 城市审美意识; 城市文化价值取向; 城市批判

中图分类号: I106.4 文献标识码: A 文章编号: 1674- 117X(2010)01- 0113- 04

Developing Track of American Urban Literature
))) An Interpretation of Modern American History of Literature

WANG Lin

(College of Literature and Journalism, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract With the sudden rise of cities as a new force from the mid- 19th century to the later half of the century, there appeared in America many literary works about city life. The development of urban literature in America experienced three phases: the budding, the prosperous and the transforming periods. In the early period, great achievements were made, but there were only fragmental descriptions of city life and the whole city picture was not formed, and the urban writers' critical and aesthetic consciousness was not strong enough. In prosperous period, the number of works created increased and with the establishment of writers' identities, diversification of urban culture value appeared in the works. In transforming period, multiple critical approaches of urban problems appeared and the range of urban life broadened.

Key words American urban literature; American urban history; aesthetic consciousness; tropism of urban culture value; urban anomadversion

19 世纪中叶以降, 世界工业发展的热点由英国转向了美国。由于美国令人敬畏的工业力量, 其城市此时异军突起, 成为世界城市文明的先锋。^[1]从 19 世纪上半期到 20 世纪 20 年代, 美国城市化经历了三个重要阶段: 区域范围的城市化时期 (19 世纪上半期)、城市化的鼎盛时期 (19 世纪下半期) 和大都市区化时期 (1920 年至今)。美国城市文学的发展与美国城市化历史吻合, 大致分为三个时期: 萌芽

时期、繁盛时期和转型时期。笔者将以文史结合的方式探讨美国近现代城市文学的发展轨迹。

城市题材文学, 顾名思义, 即是以城市为背景, 反映城市生活方式和习惯与城市思想状态的文学。19 世纪中后期随着城市的兴起, 美国出现了大量以城市为背景的文学作品, 它们或局部或全景式反映城市生活, 关注生活其中的大小人物的命运。美国城市文学的发展与城市的兴起、发展和繁荣息息相

¹ 收稿日期: 2009- 10- 15
作者简介: 王 琳 (1982-), 女, 湖南攸县人, 湖南工业大学讲师, 主要从事外国文学和都市文化研究。

关。前者印证了美国现实城市发展的脉络并在某种程度上预示了未来城市的发展方向;后者对作家的创作主题、表现方式和内容产生了重要影响。文学再现、表现城市的形象,赋予城市以想象的现实;城市的变化也改变着文学文本。所以从这个意义上来说, /文学与城市共享文本性))) 阅读文学文本的方式与城市历史学家阅读城市的方式相类似。^[2]

一、萌芽时期(19世纪中期至末期)

从殖民地时期开始,城市在美国的革命、政治和经济各方面发挥了重要的作用。19世纪上半期由于工业化的初步展开和交通运输网络的完善,美国进入了区域城市化的时期。1850年,纽约脱颖而出,成为全国首位性城市,其规模仅次于伦敦和巴黎。这是纽约城市实力的证明,也是美国的荣耀。

这一时期出现了具有鲜明民族个性、为城市唱赞歌的诗人惠特曼。在其代表作《草叶集》(1855-1862)中,诗人大胆、直率地吟诵自我、城市和民族。这三者因自由、自尊等品质在诗人笔下融为一体。首都纽约是欢乐之城、融合之城。/惠特曼的城市是都市牧歌,一个乡村化了的乌托邦,在动荡不安中显着宁静。^[3]如果惠特曼书写的是纽约城市的赞歌,那么与他同时代的麦尔维尔却看到了城市的另一面。麦尔维尔以城市为背景的作品不是很多,但他笔下的城市与惠特曼的城市形象大相径庭:孤独、隔离和匿名。皮埃尔·格兰丁(《皮埃尔》)来到纽约时内心所遭受的震动感受犹如矛盾《子夜》中吾老太爷来上海之初的情景,所见几乎就是地狱般的幻想:一片无法形容的混乱中,肤色各异的狂乱、病态的男男女女,身着轻浮、招摇、破烂的奇装异服,在他周围乱跳乱叫,诅咒上帝。而抄写员巴比特(《抄写员巴比特:华尔街的故事》)这种不工作、不吃、不动和从不解释的生活状态最好地诠释了纽约人的思想状态。律师无论用什么方式也无法消除这个雇员的心理障碍。直至巴比特最终饥饿致死,回归平静,这预示着隔离和障碍永远无法逾越或消除。斯蒂芬·克莱恩在繁荣的城市表象之下发现了城市的另一面))) 贫民区,在那里人们不是忍受着饥饿和贫穷就是走向堕落。城市的繁荣和富足并没有惠及这些社会底层纯朴的人们,他们仍然生活在城市的边缘))) 充斥喧嚣、嘈杂和饥荒的渊薮之中,没有获救。《街头女郎梅季》))) 纽约的故事(1893)中的梅季因为贫穷最终走向堕落和死亡。她没有嘉丽妹妹那么幸运,是个值得同情的女人。纽约还有千万

个梅季将要或正要重复同样的命运。

这一时期对城市生活的写照比较零散,不成规模和气候。作家的城市批判意识和都市审美意识不强,处于萌芽时期。作家往往是通过某个阶层的个人悲剧命运来揭示城市生活的局部丑恶。城市仅仅只是故事发生的背景,还没有形成以城市为中心的自觉创作时期。

二、繁盛时期(19世纪初至20年代)

19世纪下半期美国进入了城市化的鼎盛时期。1894年,美国工业生产总值就开始跃居世界第一位。10万人以上的城市由1870年的14座增加到1910年的50座。1860年至1900年间,城市人口占全国总人口的比例由19.8%上升到39.6%,这一速度在美国历史上是空前的。^{[4][5]}大规模的工业化和高度的城市化给城市人们的生活方式和思想和习俗带来深刻的变化。这时期以城市背景,反映城市生活方方面面的文学作品大量涌现,可以说美国城市文学进入了自觉时代。

麦尔维尔和克莱恩前辈所描述的纽约背景仍然延续下来,并且更加具体入微,城市的批判之声更强,力度更强。本世纪初,许多正直的美国记者看到城市社会的尔虞我诈与政治的腐败,工人阶级劳动条件的恶劣,贫民窟人们生活的极端贫困等一系列城市丑恶。他们的正义感和责任感被激发,于是在作品中对其进行大胆的揭露。他们被成为/黑幕揭发者。其中最著名的是林肯·斯芬蒂斯的《城市的耻辱》(1906),它揭露了圣路易、芝加哥、费城、匹兹堡和纽约等大城市政府机关与资本家、金融寡头沆瀣一气,营私舞弊,违法乱纪的腐败行径。同年,厄普顿·辛克莱出版了《屠场》,其中不仅有对芝加哥屠场和肉类包装车间令人作呕的描写,而且描绘了包装城的移民如何生活在弥漫不散的恶臭和悲惨中。这引起了美国各界强烈反响,迫使美国政府通过食品卫生法案。以短篇小说著称的欧·亨利也于1906-1908年间创作了反映纽约地位低下的小人物生活苦难的作品,如《四百万》、《城市之声》、《修剪过的路灯》等。作家认为这些主人公跟纽约四百个富翁一样应该受到尊敬和注意。德莱塞的《欲望三部曲》之一《金融家》叙述了柯柏乌在费城的不择手段竞争,巧取豪夺但最终失败的经历。

这一时期美国城市化发展特点之一是由东向西推进。在东北部城市区域经济的带动下,中西部城市也得到了迅速发展,其中最耀眼的城市之星就是

芝加哥。凭借极具优势的地理位置:东接已发达的东北部,西邻尚未开发的密西西比河西部的广袤地区,得以左右逢源,一跃而成典型的大工业城市 and 全国区域经济布局的枢纽。^{[4]65}芝加哥逐渐形成了另一个文化中心。文化上一种新的意识在这里破土萌发。一批有作为的青年作家从中西部各州奔向芝加哥,形成美国文学史上的/芝加哥文艺复兴0。芝加哥成了众多文学家关注和书写的对象,出现了许多以芝加哥为背景的作品,如德莱塞的5嘉丽妹妹6和5巨人6,诺里斯的5陷阱6以及上文提到的5城市耻辱6和5屠场6。

1900年,德莱塞的5嘉丽妹妹6标志着美国城市文学繁盛期的开始,也被公认为是美国20世纪最早反映现代城市生活的小说。^[5]在这个充满诱惑的城市世界里,她不知不觉地失去了控制力,随波逐流,最终淹没在物欲的海洋中。芝加哥和纽约为嘉丽妹妹这样一位单身女子提供了实现/美国梦0的舞台。5嘉丽妹妹6为该历史时期芝加哥城市精神嬗变进行了真实地捕捉和记载:狂热地追求名利,沉溺于寻欢作乐,精神空虚,丧失生活的意义。5欲望三部曲6之二5巨人6中的主人公柯柏乌在费城失败后又来到充满无限活力和创造力的城市芝加哥。在这里他靠虚伪和欺骗等手段实现了他的/美国梦0。嘉丽妹妹和柯柏乌在城市的商业浪潮和金钱领域获得了成功,因为他们顺应了城市生活法则:一个人只要发了财,就意味着成功,而谋财则可以不择手段。诺里斯的5陷阱6聚焦于芝加哥的小麦交易所。小麦交易所就是典型工业城市芝加哥的一个缩影。19世纪60年代以后,芝加哥除了工业继续扩张之外,农业腹地也不断扩大,小麦的生产和肉类加工成了芝加哥重要的产业。5屠场6就反映了后者所存在的问题。辛克莱声称/我一不留神击中了他们的胃0。

大部分作家身在城市却对城市展开了不留情面地批判和揭露,但也有作家对其所生活的城市仍然抱有极大的同情和眷恋,为城市叙写了一曲曲无尽的挽歌,如沃顿#伊迪丝。她在5快乐之家6(1905)和5纯真时代6(1920)中无限同情地讽刺上流社会,讽刺他们大多数不承认美国社会生活正在发生的巨大变化:工业化,城市化,向西扩张,大量移民涌入美国以及新兴资产阶级的兴起。他们所关心的是如何维持上层社会的门面,害怕家族出丑闻,面子胜过一切。在华顿的作品中表现出对城市的矛盾心态,既希望挣脱束缚,获得精神上的自由,又对昔日世界充

满怀恋,把过去当作理想的归属之地。正如作品题名所暗示:纯真的年代一去不复返了。

总的来说,这一时期城市文学取得了很大的成就,作品数量颇丰,以批判和揭露为主题,其深度、广度和力度是前期无法比拟的。作家的都市身份以不同的方式得以确定,或通过自身不断努力最终在城市中立足并获得文坛声誉,如德莱塞、厄普顿#辛克莱;或出生于城市,有得天独厚的优势,如沃顿#伊迪丝。城市文化价值取向较前期呈现多样化的特征。除了延续已有的城市批判和揭露主题外,还有对消费主义的崇拜,对城市上层社会的眷恋等。此外,还涌现了一批经典作品,如5嘉丽妹妹6、5欲望三部曲6、5陷阱6等,为美国城市文学的确立奠定了坚实的基础。

三、转型时期(19世纪30、40年代)

到了20世纪20年代,美国进入了大都市化阶段,纽约这个充满活力的城市,其规模已跃居世界第二,仅次于伦敦。曼哈顿的景观明显地昭示出该城作为全国商业中心的显赫地位,这里高楼群立,有克莱斯勒大厦,帝国大厦,洛克菲勒中心等。^{[4]162}曼哈顿作为全国商业经济中转站发挥了极其重要的作用。帕索斯的5曼哈顿中转站6中就创造了一个拥挤不堪,肮脏罪恶同时又充满神秘和魅力的城市。作家通过一系列故事勾勒出纽约城市生活的千姿百态,堪称一幅风俗画。这部作品在以城市为背景的小说中,十分独特。一改过去叙述城市个体命运的传统,帕索斯给纽约城市创造了一幅群像图:记者、演员、诗人、画家、建筑师等众多人物形象,他们大多是社会的失意者,追逐名利,与世浮沉,缺乏沟通,他们在生活中感到孤独。作品反映的不是某个个体而是整个城市人群的不幸和苦难,整个城市的思想状态都是孤独、颓伤和醉生梦死。

美国经济的繁荣带动了消费和娱乐文化的兴盛,作品使之成为美国时代的典型标志。莫里斯#蒂克斯坦曾经说过:/除了纽约,最能赋予作家灵感的城市无疑是芝加哥和洛杉矶。0^{[3]43}以迪斯尼和好莱坞闻名的洛杉矶以美国第三大城市的身份进入了文学家的审美视野。韦斯特的5蝗灾之日6和菲茨杰拉德的5最后一个巨头6都是以美国电影业的基地好莱坞为背景,前者至今仍被誉为描写好莱坞最好的小说。韦斯特在5蝗灾之日6中把洛杉矶描绘成一个城市地狱,一个梦想的终点。小说中的好莱坞一切都是虚假的,无论房屋、服饰,还是身份、感

情。在这个假的/艺术世界0里,人们追逐粗俗,迷恋色情,处于幻想中无法自拔。作品借用了5圣经6的5出埃及记6中上帝强加法老蝗灾的故事,预示着洛杉矶城市只有经历一场大灾大难,毁掉现有的一切虚假才能真正重生。正如亚伦西果所说:我认为5蝗灾之日6不是凭空的幻想,而是亲眼看见的怪象。他的主题是:好莱坞不协调和欠缺文化面貌的现象0。^[6]菲茨杰拉德5最后一个巨头6是一部未完成的小说,以好莱坞电影界的生活为背景,揭示了美国梦的虚幻性以及城市的幻灭感。主人公门罗#斯塔尔是最后一位美国实业大亨,好莱坞最有权势的制片人,为了创造一种有力的通俗艺术形式,他不惜献出全部的智力和意志,但最终失败而告终。

此外还有詹姆斯#法雷尔的5斯塔兹#朗尼根三部曲6:5少年朗尼根6(1931)、5朗尼根的青年时代6(1934)和5最后审判日6(1935),也称作/芝加哥三部曲0。主人公斯塔兹#朗尼根作为爱尔兰移民的后代主要活动于芝加哥南部爱尔兰裔居民区,在这个含有大量/毒素0的芝加哥中逐步堕落,最终完全屈服于环境的压力和诱惑,直至心脏病发作29岁便离开了人间。法雷尔继承了德莱塞开创的大胆面向生活的表达方式,敢于表现腐败和堕落,真实具体地展现了都市生活的各个方面,街道,空地,厕所,赌场和妓院)))这一切都表明一种粗野卑鄙的生活方式在蔓延。赖特的5土生子6(1940)和艾莉森的5看不见的人6(1952)这两部作品通过黑人不幸的经历展现了一个多族群的现代城市。5土生子6中的别格#托马斯居住在芝加哥的黑人贫民区。正因为从小就受到白人社会对黑人社会的敌视和粗暴而形成粗暴的秉性,以至于最后杀人。5看不见的人6后半部集中表现主人公在纽约市哈莱姆区的经历。地处纽约曼哈顿北部的哈莱姆是美国最大的黑人聚居区。这里人口过密,条件恶化,失业率高,生活没有保障,因此犯罪率特别高。哈莱姆成了世界闻名的贫民区,也成了美国各种社会弊病的大本营。主人公就是在这种环境中逐渐变成了/隐形人0,躲在地下室里,终日不见阳光,与人和社会彻底隔绝。

与艾略特的荒原城市形成对照,卡尔#桑德堡在诗中对芝加哥城市表达了他独到的见解,赋予了芝城以鲜活的生命。5芝加哥诗集6的发表确立了桑德堡/城市诗人0的身份,也标志着桑德堡诗歌城市性主题的确立。在诗人笔下,芝城高昂着头,唱着歌,充满活力,健壮而奔放,可与惠特曼笔下的纽约媲美。

这一时期以城市为题材的文学呈现了一些新的特征:(1)反映城市问题的角度多元化,如从黑人和城市移民的眼光看待城市生活,反映了美国多元和多民族的文化特性;(2)从以局外人^批判的角度转向以局内人的身份感受城市本质与内核,揭示了城市人内心的幻灭感和绝望;(3)城市文化生活范围的扩大:由东北部的纽约到中西部的芝加哥再到西部的洛杉矶。洛杉矶这个城市后起之秀代表了一种新型的城市生活精神状态)))幻灭感和绝望感)))以迪斯尼乐园和好莱坞等虚幻的形式。若说纽约和芝加哥在被作家批判和揭露的同时也代表了美国人的城市向往并在一定程度上是/美国梦0的一种象征。然而这一切在洛杉矶是不可能。纽约和芝加哥还有热爱它们的诗人唱起了一曲曲城市的赞歌,而洛杉矶就没有如此幸运了。在浓郁的商业和娱乐氛围中,诗人不再拥有赤诚之心来体察城市生活,因为这一切都是人工的,虚假的,毫无真实可言。

从纽约到芝加哥再到洛杉矶,美国城市经历了不同的发展模式。纽约是一个全国首位性城市,芝加哥是工业时代典型的单核城市,而洛杉矶则突破了芝加哥模式,呈现无中心向外扩展的态势。随着城市生活方式、城市文化和城市场景的发展变化,城市文学也在各个不同时期呈现了不同的特征。对这些变化的梳理无疑有助于我们对美国城市与文学的关系有整体的感知,为进一步的研究做好铺垫。

参考文献:

- [1] 乔尔#克特金.全球城市史[M].王旭,译.北京:社会科学文献出版社,2006:149.
- [2] Richard Lehan. The City in Literature: An Intellectual and Cultural History[M]. New York: University of California Press, 1998: 8.
- [3] 莫里斯#蒂克斯坦.途中的镜子)))文学与现实世界[M].刘玉宇,译.上海:三联书店,2008:23.
- [4] 王旭.美国城市发展模式)))从城市化到大都市区化[M].北京:清华大学出版社,2006.
- [5] 姜玉琴.城市:一个承载事业,绞杀灵魂的缪体)))从德莱塞5嘉丽妹妹6到尤凤伟的5泥鳅6[J].外国文学研究,2004(5).
- [6] 威廉#范#俄康纳.美国现代七大小说家[M].上海:三联书店,1988:334.