精英文化的自我拯救

● 許紀霖

讀了陳平原〈近百年中國精英文 化的失落〉一文,內心感慨良多。大 陸精英文化的滑坡,這早已是不爭之 事實,也是當今文化人痛心疾首之所 在。昔日的精英們聚首一處,談及時 下,頗有文化沉淪之痛感。不過,痛 感歸痛感,理智歸理智,時代既然取 消了文化精英的傳統角色,那麼與其 暗自嗟嘆或牢騷滿腹,還不如調整自 己的心態,在一個商業霸權的社會 裏,重新進行自我定位。

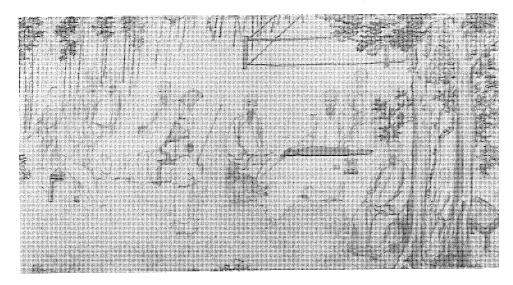
主流文化的顛覆

從寬泛的意義上說,任何一個時 代都有精英文化與通俗文化的區分, 它們分別形成了歷史上的大小文化傳 統。不過從前無論在那個朝代,真正 登大雅之堂的、作為主流文化存在 的,大約還是精英文化。正因為精英 文化的主流地位之不可動搖,所以才 常有化雅為俗、教化大眾的自信和豪 舉。

到了90年代,一切都被顛倒過來 了。從來充當末等角色的通俗文化一 舉擊敗精英文化,成為不可一世的文 化主潮。對於箇中緣由,平原從多個 角度作了令人信服的分析,我深有同 感。但我想補充的是,崛起於90年代 的通俗文化已全然不同於以前的那種 市井文化或鄉俗文化,而是一種與現 代都市生活直接相關的大眾文化 (mass culture)。

台灣學者杭之對大眾文化有一個 很精闢的功能性描述,他說:大眾文 化指「一種都市工業社會或大眾消費 社會的特殊產物,是大眾消費社會中 透過印刷媒介和電子媒介等大眾傳播 媒介所承載、傳遞的文化產品,這是 一種合成的、加工的文化產品, 其明 顯的特徵是它主要是為大眾消費而製 造出來的,因而它有着標準化和擬個 性化的特色。」①這就是說,大眾文化 之所以在當代大行其道,其主要憑藉 於在現代化變遷過程中, 一個以都市 為中心的消費社會的出現、大眾傳媒 的發達和商業霸權的建立。在這樣一 個充滿商業精神的社會裏, 文化變得 相當民主化,它不再是精英們教化大 眾或自我表現的工具, 而只是文化大 眾消遣娛樂的精神商品。

姑且不論這種變化合理與否,有 一個事實我們不得不承認:文化主流 在充滿商業精神的社 會裏,文化變得相當 民主化,它不再是精 英們教化大眾或自我 表現的工具,而只是 文化大眾消遣娛樂的 精神商品。

近年知識分子紛紛「下海」往「錢」看,精 英文化焉能不衰頹!

的易位既不取決於官方的主觀提倡, 也並非由於文化精英們過於熱衷「化 大眾」而最後被大眾所化:實實在在 是因為商業社會的邏輯隨着現代化的 變遷已經滲透到文化精神領域,現代 都市生活造就了一個人數絕對佔優的 文化消費群落。這種現象不獨為中國 所特有,它幾乎是與現代化進程相伴 隨的全球性普遍症狀。

縱覽主流文化的變遷史, 其功能 大約經歷了由「載道」到「言志」再到 「消費」的變化,它們分別對應於前工 業社會、工業社會和後工業社會三個 時期。以西方為例,在前工業社會的 中世紀, 文化只是基督教的奴僕, 充 滿了神學的意識形態色彩。進入近代 社會之後,文化的功能從「載道」轉向 「言志」, 蜕去了神學説教的外衣, 變 為自我表現、張揚個性的個人主義藝 術。其間雖有理性主義和非理性主義 的形式區別,但都不失為注重個體話 語的精英文化。60年代以來, 西方社 會進入了一個社會學家所稱的後工業 社會,資本主義的功利效率原則在文 化領域戰勝了個人主義原則,文化像 其他商品一樣具有消費和市場的屬 性, 無所不在的大眾傳媒恰似阿多爾 諾、霍克海默所説的「文化工業」,將 適合大眾口味的文化產品標準化、批 量化地製作出來,文化被徹底商業 化、娛樂化了。目前西方社會的主流 文化大抵如此。

回顧中國幾千年的文化主流,歷 史上曾長期滯留在「載道」的窠臼。先 是儒家的「文以載道」, 隨後是各種各 樣的「文化救國」, 最後是為工農兵服 務的「無產階級文化」。80年代以後大 陸的文化主流發生了令人瞠目的變 化。短短十幾年間,走過了西方幾個 世紀經歷的道路。在80年代初,無論 是學術還是文藝仍然充滿了意識形態 氣氛, 諸如思想解放運動、干預文 學、傷痕文學等等莫不如此。到80年 代後半葉,一種個人主義的自我表現 藝術開始狂飆突起,實驗主義戲劇、 行為主義藝術、搖滾樂、新語體小 説、現代主義繪畫等純藝術風格在精 英圈中逐漸佔主流,大有取代「載道」 傳統之勢: 而在學術界「為學術而學 術」也重新被人提起。然而好景不長, 到90年代初,大眾文化挾着市場經濟 的拍天大潮以迅雷不及掩耳之勢蔓延 神州,不管是老牌的「載道」文化還是 新鋭的個人主義藝術統統敗在它的手 下了。

不管我們願不願意接受, 只要現

代化進程不發生逆轉,在相當一個時期裏通俗文化的主流地位恐怕是難以動搖的,精英文化的邊緣化多少是一個難以下咽、又不得不吞下的現實苦果。

既然歷史不可抗拒,就大可不必一味沉浸在過去的回憶之中。黃金時代已一去不復返,精英文化與其徒勞地重返夢中的伊甸園,還不如立足現實,在大眾文化時代積極爭取自己的合理存在。

邊緣存在的合理性

在一個現代都市社會中,大眾文 化固然是無可爭辯的主流文化,但這 並不意味着精英文化就此失去了存在 的意義。現代社會是一個多元化的社 會,社會結構的分殊性決定了其文化 的開放性質。從文化消費的意義上 説,都市裏不僅有熱衷於流行音樂、 暢銷小説、影視明星的大眾群落,也 同時存在着對經典藝術、人文精神、 學術著述一往情深的邊緣群體。即使 從純粹的供求關係而言, 精英文化也 有其充分的市場價值。何況,具有幾 千年悠久傳統的精英文化蘊含着人類 社會發展至今的文明成果和民族遺 產,它們對人類文明的未來發展有着 無可替代的借鑒價值,任何一個民族 只要不是發瘋,都不會將它們毀於一 旦。

因此,在西方社會(尤其是歐洲),一方面大眾文化洶湧澎湃,另一方面精英文化仍然以非主流的形式繼續存在,而且這一市場的弱者還受到政府和社會的重點扶植。然而在中國大陸,無論是政府、媒體,還是商界、民眾,似乎從來沒有多元的概

念,一旦精英文化在市場失寵,就立即視之為棄履。如今精英文化不要説重返主流,連一席可憐的邊緣地位也岌岌可危!社會上上下下普遍功利化、實用化、物慾化,人文精神喪失無遺。

問題的嚴重性還不止如此。作為 一種主流文化,大眾文化在其合理存 在的背後,隱藏着種種不合理的實 質。近幾十年來, 西方的法蘭克福學 派對這種工商社會的意識形態已經作 了系統的批判。然而,在大眾文化方 興未艾的大陸,對其弊端卻普遍匱乏 最起碼的認知。在可疑的商業動機促 使下, 媒體和評論界對炙手可熱的流 行作品、娛樂圈明星到處是阿諛叫好 聲。由於大眾文化缺乏嚴肅的批評監 督,各種濫竽充數、良莠不分的怪狀 已經到了泛濫成災的地步。本來超越 商業利益的精英文化理應承當起批評 的職責,在大眾文化時代,思想界、 評論界更有理由顯現自己的存在價 值。在現代社會中,一種文化要保持 健康的發展,就像政治一樣,必須有 自己的「反對黨」,消滅了對手,也就 最終消滅了自己。在這個意義上說, 非主流文化作為一種制衡力量的存在 和繁榮,對主流文化亦是一幸事。然 而在習慣以「你死我活」邏輯立身處世 的大陸社會,在熱情地擁抱新生事物 「商業文化」的同時,卻勢利地將嚴肅 文化冷落在一旁。

我們不禁要追問,一個文化傳統 比歐洲更為古老的文明古國為甚麼會 幾乎一夜之間喪失了人文精神?陳平 原文中所分析的諸如文化精英社會角 色和經濟地位的衰敗,民眾群體中反 智主義的集體無意識和知識精英文化 選擇的失誤等等,固然是很重要的原 因,但我以為,更深沉的潛因也許正 存在於我們這個民族傳統本身。以前 尊重精英文化與今天拜倒在商業文化 的石榴裙下遵循的是同一個邏輯—— 實用原則。

在古代儒家文化之所以被奉為圭 臬,乃是因為社會上下普遍認為它是 有用的: 權貴們看中的是它有助於大 一統政治秩序, 百姓們相信它能維護 宗法倫理關係, 士子們背誦它為了登 科入仕,經師們研究它乃認定其為修 齊治平所必備的萬古長青之真理。近 代以後,儒家文化衰敗,但各種新潮 的精英文化因為具有所謂救國救世救 心的效用而仍然大行其道, 而且還負 有「化大眾」的神聖使命。在當時,娛 樂性的通俗文化雖然在社會底層流 行,但總有玩物喪志的嫌疑,頗為官 方和正統的文化界所不齒。不妨這樣 説,過去精英文化在中國之所以幾千 年而不衰, 多少是與當時某種意識形 態或社會期望有關,社會上下之所以 願意養士,尊重人文精神,無非是相 信他(它)們有用而已。

一旦大陸進入了市場經濟時代, 情形就大變了!鄧小平的「貓論」經過 數十年的爭論,終於成為全社會的共 識。人們不再以某種意識形態,而是 以一種與市場接軌的實用觀點來重新 評判一切。傳統的實用精神未變,變 化的只是衡量的尺度: 從政治走向市 場。於是文化被分為三個市場價值不 同的等級:第一等級是科技文化,因 為「科技是第一生產力」, 能夠產生直 接的物質效用,因此獲得了前所未有 的青睞。在知識分子群體中科學家尤 其是技術專家的地位的確今非昔比。 第二等級是消費文化,由於其無傷大 雅,具有樂樂呵呵、粉飾太平的功 能,又能滿足大眾平庸的精神需求, 自然受到官方和市場的雙倍寵愛。至

於「不會抓老鼠的」精英文化,既缺乏廣泛的市場需求,又含有官方和市場所忌諱的文化批判意識,遂成為二者所共同排斥的灰姑娘。精英文化過去沾了「經世致用」的意識形態之光而大行其道,如今意識形態倒了厄運,精英文化也失去了獨立的存在價值。從這個意義而言,精英文化而今的衰敗不僅與整個民族的實用性格有關,而且也是中國知識精英長期以來缺乏學術獨立精神的歷史報應,以至於精英文化到了今天不說主流寶座江山易主,連邊緣地位也朝夕難保!

一個千年文明古國一旦以實用的 尺度來衡量自己的人文精神,雖然它 可以一度人文治國,但在現代化的變 遷中會比其他國家更加勢利地否定自 己的人文傳統,比老牌資本主義國家 更加功利化、物慾化,最後整個文明 毀滅在一片糜爛的縱慾之中。古羅馬 帝國的一幕是否會在二十一世紀中國 重演,並非是個杞人憂天式的問題。

學者與思想家

如何挽狂瀾於既倒、拯救沒落中的精英文化,這是個過於龐大的問題,並非文人書生所能解決,而且從短期來看也少有解決的希望。對於文化精英來說,大概唯一能夠做的是調整自己的心態,在大眾文化時代重新尋找安身立命之地。

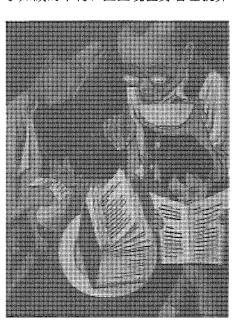
如今的大陸文化人深感世道艱 難,身陷難以解脱的生存危機。據我 的觀察,文化人的痛苦固然有相對貧 困的物質成分,但更主要的還是個人 尊嚴和精神價值的失落。尤其是一些 知識精英,80年代一度是他們最為風 光的年代。當時借助意識形態的發燒

精英文化而今的衰敗 不僅與整個民族的民族的 用性格有關,而且是中國知識精英立 是中國知識精獨立 神的歷史報應,可是 於精英文化到了上山 所 主,連邊緣地位也朝 夕難保! 大談文化,一本書或一篇文章就可以 呼風喚雨,名揚天下。而今回首往 事,恍若隔世,昔日的鏡頭被一群包 裝得十分精緻、卻毫無思想智慧的娛 樂圈明星搶去。眼見世風日益平庸, 自己的才智又無用武之地,和者寥 寥,自然感到分外的寂寞悲涼。比較 起以前的政治壓迫,這是一種更深沉 的智慧痛苦。

既然痛苦總是難免的, 唯一的解 脱之道大約就是認定自己的現實位 置。作為一個人文知識分子,他在現 代生活中可以扮演兩種角色:學者和 思想家。雖然這二者可一身兼二任 焉, 但各自的使命和功能是不同的。 作為學者,他的使命是為學術而學 術, 在知識世界求知, 不一定也沒必 要對現實世界承擔具體的責任。社會 也容許他躲在象牙塔裏保持「隔離的 智慧」。而作為思想家, 其對人類的 命運和民族的前途就負有不可推卸的 道義責任。他必須走出象牙塔,參與 現實生活的文化過程,對社會變化作 出同步反應,始終保持深切的文化關 懷和現實批判精神。可以說, 作為一 種理想類型的人文知識分子,應該同 時具備學者的「超越」和思想家的「介 入」兩種秉性。但落實到每個個體, 社會容許他側重於某個方面或僅扮演 一個角色。

在80年代,大陸知識分子對上述 兩種角色的界限在認識上是相當模糊 的。在「文化熱」這場迷漫着濃郁意識 形態色彩的學術討論之中,常常有這 樣的情景:一些人自以為在進行公正 的學術探討,卻充滿了人間關懷,字 裏行間透出隱隱的政見:與此相應, 當他想對現實進行文化批評時,又不 敢直面人生,而是懦怯地躲在晦澀的 學術話語背後。但在80年代離奇的時 代氛圍下,這種角色的顛倒和混淆卻 獲得了異乎尋常的社會轟動效應,學 術著作借政治隱喻而洛陽紙貴,學者 在大眾眼裏成為社會正義的化身。

當一場政治激情過去之後,如今 一切都各歸其位了。意識形態在大眾 生活中的淡出使得學術也復歸沉寂, 回到原先狹小的精英圈中。但一些學 者仍然懷戀過去萬眾矚目的非常時 代,反而視今日為不正常。實際上, 學術本來就是少數文化精英的事業, 按其本性不應也不可能引起強烈的社 會轟動效應。如果一個知識分子在今 日之世仍然決心以學術為相伴終身的 職業,就必須安於目下邊緣的狀態。 學者雖說不一定與貧困相伴,但必然 與寂寞為伍。自古以來真正的大學者 如王國維、陳寅恪、湯用彤、趙元任 等固然在學術圈裏聲名顯赫,但並不 為一般的社會大眾所聞知,他們的著 作也從未打進甚麼暢銷書的排行榜。 流行的未必流傳, 流傳的也未必流 行。學者的真正貢獻在於拿出經得起 時間考驗的傳世之作, 而不是轟動一 時卻又很快煙消雲散的時文。比起追 求知識的不朽, 區區現世身名也就算

不了甚麼。這大概就是學者人格的意 境。

倘若一個人文知識分子不甘心做 一個純學者,還想對現實生活發生影 響、積極參與當下的文化過程和道德 重建的話,那麼就必須走出學術的象 牙塔, 充分認識大眾文化時代的種種 特點,以發揮思想者的現實功能。大 眾文化時代較之以前,最大的變化就 是文化傳播媒介的改變。傳統的傳播 手段如書本、戲劇、電影、講演等等 早已不合時宜,代之而起的是輻射範 圍極廣、具有最大傳播效應的大眾傳 媒工具報紙、電台、電視、pop音樂 會等等。如今成為大眾偶像的歌星、 影星們正是借助這些大眾媒體而得以 走紅的。具有社會責任感的思想家要 使自己的價值、理念廣泛影響於大 眾,就必須深入地介入媒體,改變自 己的話語表達方式。美國當代著名經 濟學家弗里德曼本來只在學術圈裏有 影響, 但自從他通過電視講座傳播他 的新自由主義經濟學説之後, 立即贏 得了全美國的聲譽,後來為里根政府 所採納,成為80年代美國經濟政策的 學理基礎。同樣,1988年《河殤》之所 以在大陸風靡一時,就成功地借助了 電視的威懾力。

在大眾文化時代,一切文化都成 為消遣的對象、娛樂的工具,文化背 後所蘊含的價值、觀念和意識形態都 是在近乎遊戲的狀態中不知不覺地訴 諸於受眾的。大眾們已經習慣於經過 精緻包裝的文化產品,否則縱然思想 新鋭、內蘊再豐富,僅憑那種單調的 形式就會使大眾產生心理上的拒斥 感。因此思想家們也必須學會包裝, 實現話語形式的轉換,通過大眾喜聞 樂見的方式傳播自己的思想學說。

概而言之,精英文化要想在當代

大眾社會求得生存和發展,首先要有 自己的獨立品格,那種為學術而學 術、為藝術而學術的精神,真正的學 者要有耐得住寂寞、坐一輩子冷板凳 的平常之心。社會也要有容忍這些 「無用之學」的肚量和舉措。其次,精 英文化要繼續扮演教化社會的角色, 就必須進入大眾媒體,首先大眾化, 隨後「化大眾」。以上二者是學者和思 想家分別承擔的角色,不過,一個既 充滿學術興趣又不失人間關懷的知識 分子在認同角色時,常會有吳宓所説 的「二馬裂屍」之感。吳宓當初謂學術 之馬與教化之馬「常互背馳而相衝 突」,「二馬分道而奔,則宓將受車裂 之刑矣」②。這大概是一個人文知識 者的永恆痛苦。即使如此,我們也不 能合二馬為一馬,重蹈80年代角色錯 位的悲劇。騎甚麼馬,就走甚麼道, 牢守學者和思想家各自的界限, 並有 足夠的勇氣承擔各自的不同的社會使 命與心靈代價。

一個時代結束了,另一個時代開始了。對於人文知識分子來說,過去的榮耀永遠消逝,新的位置有待於自己爭取。天助自助者,精英文化的衰落要靠文化精英的努力來自我拯救。

註釋

- ① 杭之:《一葦集》(北京:三聯書 店,1991),頁141。
- ② 吳學昭:《吳宓與陳寅恪》(北京:清華大學出版社,1992),頁47。

許紀霖 1957年生於上海。獲華東師 範大學中國近現代思想史專業碩士學 位,現為上海華東化工學院文化研究 所副研究員。