

海派文化：历史生成与当代形态

孙 逊*

<目 次>

- 一、海派文化的源流与历史生成
- 二、海派文化的主要特质及其历史成因
- 三、当代上海文化版图的多元形态

在近代以来的中国文化版图中，“海派文化”是一个巨大的存在。民国时期，发生过有关“海派”和“京派”的论战，包括鲁迅、沈从文等在内的一大批文化人都参与了论战。这场论战没有胜负，其影响所及，一直延续到今天。我们今天仍然习惯用“海派文化”来指称上海地区的文化，当使用这一概念时，或带有一定的贬义，或作为一个中性词，也有用“上海文化”来取代“海派文化”的。本文依然使用“海派文化”的说法，但是是把它作为一个中性词来对待。

一、海派文化的源流与历史生成

上海地处长江入海口，正是古代吴、越两国交汇处。所以说到海派文化的源头，应是古代的吴越文化。

吴越在地域上互为近邻，在族属上又同属古越族即“百越”族，一为句吴，一为于越。该地区大量出土的文化遗存证明，句吴和于越“同气共俗”¹⁾，“同俗并土”²⁾

* (中国) 上海师范大学 教授

1) 《越绝书·卷第七·越绝外传记范伯第八》，上海：上海古籍出版社，1985年版 p.49.

，有着许多相同和相近的文化特征。春秋末年吴越两国“阖闾大城”和“山阴大城”的兴建，既标志了吴越两国都市的发轫，也代表了吴越文化的成熟，它开启了我国东南地区的历史新纪元。

如果说古代吴越文化是“海派文化”的源，那么自魏晋南北朝开始兴盛的江南文化则可以说是“海派文化”的流。

众所周知，自夏朝以来，中国的政治文化中心始终在黄河流域和渭水流域之间变动，至西晋王朝亡后，晋室以建康（今南京）为都城，建立起了东晋王朝。虽然此前三国时期的吴国已经在此建都，但那时汉民族的政治文化中心依然在北方的曹魏政权，而此次晋室的南迁，第一次把汉民族的政治文化中心迁到了江南。特别是随着这次南迁，大批北方的士族大家迁至江南，他们有地位，有资财，有文化，并为江南的秀丽山水所吸引。所谓“会稽有佳山水，名士多居之”³⁾，这里名士选择居住的会稽，便是当年越国的都城。文人情怀和山水风景相激相生，使江南文化焕发出勃勃生机。永和九年（公元353年）的兰亭修楔，便是发生在江南的最有标志性的文化事件，这次聚会所留下的诗、序、书和聚会本身，不仅定格了江南文化的高度和纯度，而且也成为整个中国文化的永恒。

相比于晋室南迁，宋王朝的南渡对于江南文化的影响更为深远。这次南渡不仅实现了中国经济重心的南北转移，而且也为江南文化的繁荣兴盛奠定了坚实的基础。书院和教育的发达，刻书与藏书的普遍，以词的创作和咏唱为中心、以话本小说的创作和说话技艺的兴盛为标志的文学生产和消费的空前繁荣，以及绘画领域的流派纷呈，戏曲音乐的动人心魄，江南园林的赏心悦目，使江南成为全国范围内文化最为发达的地区。

上海自近代开埠以后，迅速崛起为江南乃至全国最大的商业都会和中心城市，伴随着经济的发展和商业的繁荣，从吴越文化、江南文化土壤上生长起来的“海派文化”迅速完成了从承袭江南到引领江南的转换，成为中国地域文化中独树一帜的文化形态。

2) 《越绝书 卷第六 越绝外传纪策考第七》，上海：上海古籍出版社，1985，p.43.

3) 《晋书·王羲之传》，北京：中华书局，1974，p.2098.

“海派”作为具有特定历史内涵的词语，它最早指的是绘画和戏剧两种艺术形式。1937年出版的《中国绘画史》提出：“同治、光绪之间，时局益坏，画风日漓。画家多蛰居上海，卖画自给，以生计所迫，不得不稍投时好，以博润资，画品遂不免流于俗浊，或柔媚华丽，或剑拔弩张，渐有海派之目。”⁴⁾而与此同时，京剧界则以北京为中心，“呼外省之剧曰‘海派’”，“海者，泛滥无范围之谓，非专指上海也。”⁵⁾这庶几就是“海派”一词的由来。

发端于绘画和戏剧两个领域的所谓“海派”风格，迅速扩展到其它文学艺术领域，成为指称上海地区总体文化风格和特色的流派名称，即我们今天常说的“海派文化”。至此，“海派文化”作为一个中国地域文化名称，至今不时出现在我们的学术研究和日常生活中。

二、海派文化的主要特质及其历史成因

以上我们简单勾勒了“海派文化”的源流和形成，可以说，“海派文化”是伴随着上海的城市发展而逐渐形成并与时俱进的，在这一历史进程中，由于上海的城市特点，也使“海派文化”烙上了鲜明的城市印记。

市民性，这是早期海派文化的一个重要特点。所谓“稍投时好”，“流于俗浊”，都是这一特征的贬义表述。上海作为一座人口超过百万的特大城市，其市民阶层构成了数量最多的人口群体。当时的市民阶层大致有四部分构成：以买办和通事为代表的新式商人，从事金融、商业和实业投资的资本家，以产业工人为主体的城市劳动者，和城市管理及公共机构的职员与知识分子⁶⁾，他们是城市经济活动和文化消费的主体。以绘画和戏剧为发端的“海派文化”，当然要首先面对这一庞大的消费群体，因而为适应这一群体的审美需求，海派绘画形成了投好时俗、以达到雅俗共赏目的绘画

4) 俞剑华，《中国绘画史》，上海：商务印书馆，1937，p.196.

5) 徐珂，《清稗类钞》，北京：中华书局，1986，p.5027.

6) 关于上海市民群体的构成，熊月之主编的《上海通史》第5卷第5章第299-327页有专门论述，本文与之不尽相同，可参阅。

风格，海派戏剧也形成了迎合市民趣味、注重通俗化、一反传统戏曲拖沓松散弊病的文明新剧和改良京剧。这种具有鲜明市民性特征的海派风格迅速扩展到其它艺术形式，成为广义的海派文化的一个共同特征。

商业性是早期海派文化的又一个重要特征。上海是座商业都会，鲁迅有关京派“近官”、海派“近商”的论述⁷⁾，可谓深中肯綮地揭示了海派文化的商业特质。海派绘画“以博润资”一语道破了其商业性特点。海派戏剧也不例外，为了吸引观众，增加票房收入，在艺术形式作了大量改革，包括减少唱词，加强对白，精减程式，舞台技术花样翻新等。这种商业性特征使上海迅速成为当时全国最大的“文化码头”，举凡文化的方方面面，画的、演的、唱的、跳的、写的、说的、展的、耍的……不管出自哪里，都要到这座“文化码头”靠一靠，走一走，露一露，取得名声后，再走向全国。翻开当年的《申报》和其它报刊，各种文化活动的商业广告可谓铺天盖地，它从一个侧面折射出海派文化的商业性特征。

包容性更是海派文化的一个主要特征。今天，我们对上海文化有很多不同的提炼和概括，但有一点是大家认同的，这就是所谓“海纳百川，有容乃大”。海派戏剧所谓“泛滥无范围之谓”，也是类似意思的贬义表达。上海开埠以后，迅速成为全国对外开放的最大通商口岸，伴随着商业的频繁往来，文化也随之进进出出，相继登岸。包括生活方式和思想观念在内的西方文明的进入，使上海成为当时中国最洋气的城市；而内地大量移民的迁入，也把中国本土文化的各个区域文化带进了上海，于是上海成为各种文化和文明的交汇、交流与交融地。这种交汇、交流和交融使本土文化土壤中长出的各种艺术形式发生了不同程度的变异，其中最具典型意义的，是作为国剧的京剧，也借鉴了西洋音乐的和声原理与多声部演唱法则，创造了几个角色对唱、轮唱和齐唱的表演形式，令人耳目一新，这一艺术处理手法也为江南地方戏剧所普遍采用。要之，作为东西方文明交汇地的上海，一方面，它有着非本土的西方城市的洋气，同时，又有着西方城市所没有的东方的神秘，正是在各种文化的相激相荡、相生相克中，上海成为一座充满魅力和活力的现代都市。

今天，承袭历史上对“海派文化”特点的探讨，有关上海城市精神的概括又有

7) 鲁迅，《“京派”与“海派”》，《鲁迅全集》第五卷，北京：人民文学出版社，1957，p.352。

了新的提法，较早为：海纳百川，服务全国，追求卓越，艰苦奋斗；稍后又改为：海纳百川，追求卓越，开明睿智，大气谦和。两种概括都有着政府的背景，两相比照，有一个最主要的关键词是共同的，这就是“海纳百川”。

所谓“海纳百川”，其实就是早期海派文化所具备的包容性特点。这里的“海纳百川”，首先是指中外文化的交汇。上海自开埠以来，一直是欧风美雨、西学东渐的登陆地，西方文化和文明纷纷从上海进入中国，然后向内地辐射和扩展；上海市民则是最早享受西方文明和生活方式的群体，举凡电灯、电话、马路、洋房、汽车、洋行、电影、马戏、城市交通、卫生设备……今天上海老百姓仍在享用的，无不是西方文明的产物。除去欧风美雨，东亚文明也从上海进入中国，这就是老百姓常讲的与“西洋”文明对举的“东洋”文明。

其次，“海纳百川”还指中国本土文化中各区域文化的交汇。中国是一个多民族、多区域的文明古国，各个民族和区域都有自己丰富的各具特色的文化，上海作为一座文化码头，也是这些各具特色的区域文化的交汇地。从北方的京剧、梆子戏，到江南的评弹、越剧，再到广东的粤剧、安徽的黄梅戏、四川的川剧、陕西的秦腔……举凡弹的、唱的、说的、演的，不管出自哪里，名气如何，规模多大，都要到上海这座码头靠一靠，走一走，露一露，在上海出名后，再走向全国。

再次，“海纳百川”还包含了新旧思想和文化交汇之意。上海作为一座近代商业都会，各个政治派别及其思想都可以在这里找到它的生存空间，晚清以降，保皇党、改良派、革命派、遗老遗少、自由知识分子、无政府主义、国民党、共产党，各种政治力量都无以上海为活动据点，展开生死搏斗和或明或暗的较量，形成了上海城市特有的波谲云诡的特点。

而上海文化之所以形成“海纳百川”的特点，究其原因，根本在于它独特的地理条件和城市属性，具体来说，在于以下三个条件：一、通商口岸，二、移民城市，三、租界社会。因为是通商口岸，它很早对外开放，因而文化也随着商品的大举进入而进入；因为是移民城市，所以各地移民也把他们的文化同时带进了上海，并在上海落地生根；更因为是租界社会，政治上不是铁板一块，所以为各种政治力量和各种思想文化的生存和发展提供了足够的空间。没有这三个条件，所谓“海纳百川”只能是

一种愿景和想象。从这个意义上说，是近代上海特殊的地缘条件、人口构成和政治生态，造就了上海文化“海纳百川”的独特秉性，并文脉延续至今，依然散发着迷人的魅力。

三、当代上海文化版图的多元形态

今天，上海正在朝着国际大都市的目标大踏步迈进。在这凝聚了上海几代人梦想的历史跨越式发展中，曾经使昔日上海充满了魅力的“文化都市”的定位和包装，毫无疑问，应在上海新一轮发展中得以继承和发扬。

朝向国际大都市，上海城市文化建设的关键点，在它的开放性、包容性和创造性。如上已述，历史上的上海文化，由于其特殊的地理位置和社会性质，曾以中外文化交汇、各区域文化交汇和新旧文化交汇为主要特质；当代的上海文化建设，更应有一种开放的胸怀和世界的视野，包容国内外各种先进的、有益的文化，并在此基础上，创造出比历史上的海派文化更气象阔大、更丰富多样，同时也更具时代先进性的上海城市新文化。

当代的上海城市文化，已经呈现了驳杂丰富的多样形态。随着国际文化交流的迅捷和频繁，随着海内外移民的大举进入和落户，当代的上海城市文化版图，起码有四大板块构成：

一是以欧美文化为代表的西方文化板块。上海由于历史的原因，对洋人和西方文化并不抱抵触和抗拒心理，此地“华洋商人友好无间，非如粤埠华洋人民积有芥蒂，遇事有不能融洽之虞也。”⁸⁾于是，大批外商离开广州，北上上海寻求发展。而外商的云集上海，也把他们的文化习俗和生活方式带进了上海，上海成为首先享用西方文明的城市。改革开放以后，特别是浦东开发之后，欧美各国纷纷进入上海。于是，以欧美文化为代表的西方文化也随之登陆。其中美国文化偏重于流行文化层面：好莱坞的大片、百老汇的歌舞，震耳欲聋的摇滚乐、满目晃动的真人秀，还有随处可见的麦

8) 姚贤镐编《中国近代对外贸易史资料》,第1册,北京:中华书局,1962,p.565.

当劳、肯德基，这一切，培养了普通市民乃至孩子日常生活中的美国口味；而大量出身国内名牌大学的赴美留学生，更把美国文化的影响提升至精英阶层，每天美领馆签证处门前排起的长队，成为上海追慕和向往美国文化的象征。

欧洲文化则偏重于经典文化层面：维也纳的交响乐，印象派的绘画展，还有分布于上海和周边地区的泰晤士小镇、西班牙广场等洋气十足的高档住宅，以及英、德、法等欧洲各国名目繁多的汽车展、教育展……它们同样折射出具有悠久历史传统的欧洲文化在上海流布的深度和广度。

二是以日韩文化为代表的东亚文化板块。中国和日本、韩国的文化交流源远流长，作为汉字和儒家文化圈，历史上三国之间的交往异常频繁密切，今天，伴随着改革开放的大潮，日韩文化先后大规模进入：最早是日本的电影、电视剧和影视歌坛明星，而后是渗透到中国城市居民家庭每一个角落的日本电气，再后面便是日本汽车和日本料理。而紧接着“和风”劲吹的是滚滚“韩流”：韩剧、韩国音乐、韩国游戏、韩国手机、韩国汽车、韩国料理和韩国整容术，都成为上海不同年龄段人群的所爱和追求，其中核心是韩剧，它是上海中受众最广、影响最大的电视节目，一段时间里可谓铺天盖地，老少皆宜。

“和风”和“韩流”在中国特别是在上海的劲吹，有其特殊的历史文化背景。日本和韩国都是深受儒家文化影响的国家，中国和上述两国人民在感情表达、价值观念和行为方式等方面都很相近，由于中国传统文化在国内影视剧中的缺失，反而日韩的电视剧使我国观众看到了传统儒家文化在周边国家的良好传承，因而容易打动中国观众的心。同时，日本和韩国又接受过以美国文化为代表的西方文化的洗礼，比我们更早开启现代化进程，因此传统儒家文化因子又和他们的现代生活以及从西方吸收来的现代思想观念融为一体，从而使他们的文化较好地融合了东西方文化的长处，有着较强的竞争力。而以日韩文化为代表的东亚文化之所以在上海和周边地区影响较大，则与两国在该地区大量的经贸活动和投资规模有密切关联。

三是以港台文化为代表的中国文化海外板块。港台文化是中国文化的一部分，但它和中国本土文化又有不同，它是属于中国文化的海外板块。其中香港文化影响较早，二战以后，香港由于其特殊的历史地位，很快崛起为亚洲的一座国际化大都市，而

上海则因暂缓和中断了城市化进程，其城市化水平慢慢落后于香港，因而香港文化相对成为一种比较强势的文化。而由于香港和上海的经济与工商界联系，香港文化对上海的影响仅次于广州和珠三角城市。香港文化的影响早期（改革开放前）表现为香港电影和港币兑换券，前者虽然数量有限，但在上海影响很大；后者虽然拥有者不多，但可以购买到当时的紧缺商品，成为本地市民羡慕的一群。后期（改革开放后）则扩大至电视剧、歌星、影星、武侠小说、功夫片、港商和避风塘，其规模和频率都远过于前期。台湾文化的影响是在其经济起飞成为亚洲“四小龙”之后，开始是大陆老兵的回乡探亲和歌星演唱磁带，随着我们改革开放的不断扩大和深入，台湾的言情片、武打片、影星、歌星、台商、文化人和台湾小吃纷纷涌入，台商的投资项目进到哪里，台湾文化的影响就跟到哪里；加上台湾同胞喜欢相对集聚居住的特点，上海和周边地区都有着人气很高的台湾社区，走在那里仿佛就走在台北某个街区。

如上所述，港台文化是中国文化的海外板块，从一定意义上说，它们是外来文化和本土文化之间的“二传手”，经过它们的传递，两方面的文化都更容易被对方所接受。上海“新天地”和风行周边的“准新天地”的打造，就是港台文化“二传手”所起作用的生动例证。应该说，有没有这个“二传手”，或者说“二传手”的作用发挥得如何，对于外来文化和本土文化的融合是颇为重要的。

四是以江南文化为主体、融入各区域文化的中国本土文化板块。如前已述，上海属于江南文化的性质，旋律优美的昆曲、越剧、评弹、江南丝竹和民歌，色彩淡雅的以粉墙黛瓦、小桥流水为特征的江南建筑，构成了江南都市的文化底色。但历史上和当今大量国内移民的进入，使上海又覆盖了一层层浓郁的各区域文化的特色：徽州文化、三晋文化、北京文化、齐鲁文化、巴蜀文化、岭南文化、湘楚文化、云贵文化、东北文化、西北文化……举凡中国本土富有特色的区域文化，都可以在上海的大街小巷、衣食住行等各个方面看到其存在的印记。

对于开放的上海而言，各种外来文化的融入是非常必要和重要的，无论是以欧美文化为代表的西方文化，还是以日韩文化为代表的东亚文化，抑或是以港台文化为代表的中国海外文化和各区域的本土文化，包括今后还会陆续进入的非洲文化、阿拉伯文化、南亚文化、南美文化等，各种异质文化的碰撞和交融可以为本土文化注入鲜

活的血液，植入不同的基因，从而使其更具魅力和活力。但这里有一个前提是必须强调的，即每一个中国区域城市都应该有自己的文化底色，这个底色就是个性鲜明的中国特色，以及风格迥异的区域特点，包括在区域文化土壤上生长起来的千姿百态、生龙活虎的民间民俗文化。否则，城市文化的趋同化，必然使我们的城市面临“千城一面”、“千城一色”、“千城一调”的危险。

历史已经证明：不同特质的文化之间，既是互补的，又是互动的，而且距离越是遥远，特质越是相异，这种互补和互动就越是强烈，由此而激荡出一种新的文化创造力也就越是可能。上海就应该是这样的上海：在东方人眼里，上海有着非本土的西方的洋气；在西方人看来，上海又有着西方都市所没有的东方的神秘；在上海人眼里，上海是自己的家园；在外省人眼里，上海又是全国的上海；在世界各国人的眼里，上海更是世界的上海。在上海，可以听到多种语言（包括各种外语和方言），享受到各种文化（包括西方的、东方的，海外的和本土中各个区域的）；这样，上海才会显示出她那“海纳百川”的大气，并透过这种大气，向世人展示她那仪态万方的迷人风姿，以及犹如大海一般涌动着无限活力的文化创造力。

〈Abstract〉

The Shanghai Style Culture could be traced to the Culture of Wu and Yue in Late Spring and Autumn Period. And the thriving JiangNan Culture which was developed through the movements of migration to the south in the Jin and Song Dynasty was the origin of the Shanghai Style Culture. In modern times, with the grow-up of Shanghai, the Shanghai Style Culture, which began with painting and drama, was officially formed. It also radiated and guided the JiangNan Culture. Shanghai was a trade port, an immigrants' city as well as a Concession community, which contributed to the three main characteristics of the early Culture of Shanghai Style Culture, that is, Civicness, commerciality and inclusiveness. In the contemporary progress of urbanization, the all-inclusive multi-pattern of shanghai style culture was build up. It included four main cultural plates, that is, Western Culture, East Asian Culture, Shanghai Style Culture and Local Chinese culture.

Keywords : the Shanghai Style Culture, historical development, contemporary pattern

이 논문은 2009년 11월 12일에 접수되어 2009년 12월 11일에 심사가 완료되고 2009년 12월 15일 편집회의에서 게재가 확정되었음.