

行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

摩登張愛玲：時尚意識與女性主體

**“Modeng” Elieen Chang:
Fashion Consciousness and Female Subjectivity**

計畫編號：NSC-89-2411-H-002-083

執行期間：89年8月1日至90年7月31日

計畫主持人：張小虹

處理方式：可立即對外提供參考

(請打√) 一年後可對外提供參考

二年後可對外提供參考

(必要時)本會得展延發表時間

執行單位：國立台灣大學外國語文學系

中華民國90年8月

目錄

1. 計劃中英文摘要
2. 計劃緣由與目的
3. 計劃結果與討論
4. 計畫成果自評
5. 參考文獻

附件（一）：論文〈上海時尚與張愛玲：時間、空間與身體意識〉

附件（二）：出席國際會議研究心得報告（已另行以書面方式分開繳交）

附件（三）：赴大陸地區研究心得報告（已另行以電子檔分開繳交）

1. 計劃中英文摘要

關鍵詞：張愛玲、現代性、時尚意識、上海研究、商品文化

摩登張愛玲： 時尚意識與女性主體

晚近學界對「流行時尚」與「現代性」之勾連，提出了相當豐碩之研究成績，不僅一方面凸顯流行時尚在線性進步時間觀下推陳出新的各種自我呈現方式，更同時啟動另一種對歷史的懷舊，以循環復古的方式錯置時空感。

本計劃即企圖以此新視野，重新切入張愛玲作品與其時代氛圍之閱讀，聚焦於都會現代性與時尚意識之形塑，探討三〇、四〇年代的上海殖民都會如何以其城市現代性重塑性別主體，如何以其炫目的商品文化改變感知結構。大體上將分為三個方向進行：(一) 區辨前現代性與現代性性別主體，凸顯服飾——身體——主體性之互動關連(二) 強調女性主體建構中的物質基礎，探討美容院、時裝秀、流行雜誌等如何形塑張愛玲的女性市民主體與其現代性文學技巧(三) 攝影、電影與廣告在影像文化上之日趨主流，如何推波助瀾於女人(女作家)成為商品展示與景觀社會的一部份。

故本計劃不僅企圖重新「摩登化」張愛玲之閱讀，更冀望將其重新鑲嵌於三〇、四〇年代五光十色的上海都會文化，展示其都會世故性、都會流變性與都會表演性對女性主體之影響，以與舊鴛鴦派小說與新感覺派小說的男性觀點做差異對話。

Keywords: Eileen Chang, Modernity, Shanghai Studies,
Fashion Consciousness, Commodity Culture

Modern Eileen Chang: Fashion Consciousness and Female Subjectivity

Characterized as social, economic, aesthetic, sexual, psychological formations, fashion tends to stand as one of the major defining features of modernity. On the one hand, it offers a flexibility of self-representation in the rapid change of time by encoding a shifting “now-ness” with constant innovations. It enacts, on the other hand, a magical accession to the past by perpetuating a recycling of history. In the words of Walter Benjamin, “fashion is a tiger’s leap into the past.”

This research project aims at re-visioning Eileen Chang’s works from this newly developed connection of urban modernity and fashion consciousness. It attempts to resituate Chang’s writing in the cultural and material matrix of Chinese urban modernity by taking the semi-colonized Shanghai, the Paris of Asia in the 30s and 40s, as its major metropolitan setting. It tries to explore how the transformation of gendered subjectivity is deeply implicated in the fluctuations of modern fashion and how the fascinating power of commodity culture helps to reshape modern sensibility.

Three major aspects will be foregrounded in this studies: (1) the differentiation between pre-modern notion of costume and modern notion of fashion conducted under the dynamics of clothing, body, gender and modernity (2) the material social formation of female subjectivity and the fashion impact on Chinese “modern” women, including Chang, her mother, her aunt, and her close female friends (3) urban women’s relationship to commodity-on-display under the advent of the image culture and the spectacle society facilitated by the power of photography, film and advertisement. Through a textual, historical and materialist analysis, this research project will draw out the gender difference of urban vision between women’s perspective developed in Chang’s writing and the andro-centric focus provided by both the semi-traditional fictions of the Butterfly school and the city novels by neo-sensationalists. It will thus hope to highlight the dynamics of material culture and psychic formation in the development of fashion consciousness of Shanghai women during the 30s and 40s.

2. 計劃緣由與目的:

晚近的流行時尚文化研究十分著重於「都會現代性」(urban modernity)與「性別主體」(gendered subjectivity)之相互形塑過程，本計畫乃希望以「時尚——現代性」的觀點重新將張愛玲作品置放於上海城市現代性的歷史文化脈絡中閱讀。在一般約定俗成的想像之中，張愛玲乃屬「老派」作家，不僅來自遺老遺少的家庭，充滿「酒精缸裡泡著的孩屍」之幽閉恐懼，又師承舊腔舊調的鴛鴦蝴蝶派小

說，更三不五時穿著老祖母式大鑲大滾的女襖登場亮相。但成長於三〇年代上海，走紅於四〇年代孤島時期的張愛玲，卻又有其極為現代摩登的面向。在當時五光十色的上海殖民都會，國外雜誌（如美國的 *Vanity Fair*）四處流通，在地的《良友雜誌》不時報導各式妙齡女郎、豔裝少婦的穿著打扮，月份牌上的美女成功串連生活時尚與消費商品，耳濡目染的張愛玲，豈可能置身於上海殖民都會——現代性——物質文化的風潮之外？

3. 計劃結果與討論

本計畫以「時尚意識」(fashion consciousness) 的角度，重新切入張愛玲研究中有關性別、身體與上海城市現代性的糾葛。張愛玲作品中女性主體的「衣架子」，不是「前現代衣架子」與「現代衣架子」的二選一，而是充滿舊衣新穿、「復古」(retro)吊詭的「虛／墟／實／時」。「時尚意識」串連了張愛玲的生活實踐（自稱 clothes-crazy，「衣服狂」），美學品味（寶藍配蘋果綠，松花色配大紅，蔥綠配桃紅的參差對照）與存在哲學（「生命是一襲華美的袍，爬滿了蚤子」），更是晚近張學研究中凸顯細節、瑣碎政治與現代性文學技巧的批評重點。而張愛玲的小說與散文創作文本，更提供了由晚清到民國、圖文並茂的服裝想像，充滿文本／質感／織品 (text/texture/textile) 的豐美華麗。

「摩登張愛玲」研究計畫目前完成會議論文〈上海時尚與張愛玲：時間、空間與身體意識〉一篇，於2001年6月15日至6月17日在中國上海復旦大學舉行之「華文文學與比較文學雙年會」(Association of Chinese & Comparative Literature, Biennial Conference) 國際會議上宣讀。該論文著重於流行時尚與上海城市現代性的互動討論，企圖開展出「時尚意識」的理論建構與服裝史料爬梳上的新面向，分別從時間意識與空間身體意識兩個角度，一探自滿清末年到四十年代上海「時尚意識」逐漸浮顯的歷程，並以張愛玲為集其大成之展現。

會議論文全文請參見附件（一）

4 . 計畫成果自評 :

<摩登張愛玲：時尚意識與女性主體> 研究計畫目前僅完成中文論文一篇，於國際會議上宣讀，並將於《聯合文學》十月號上海專號中發表。該論文較著重於清末到民國上海時尚現代性的理論與歷史文化脈絡的建構，尚有其他幾個重要面向與主題，將在後續的相關研究中繼續發展。

(1) 如何以目前的架構為中心，進一步對張愛玲作品做更全面性的分析。

(2) 如何進一步開展出都會現代性——時尚意識——文學現代性技巧之關連

(3) 如何探討張愛玲與以男性觀點為主的舊鴛鴦派小說與新感覺派小說間「城市風景線」上的性別差異

(4) 時尚意識與「創傷表面」(traumatic surface)在精神分析理論與後殖民論述的再拓展。

5 . 參考文獻 :

- Abbott, Reginald. "What Miss Kilman's Petticoat Means: Virginia Woolf, Shopping, and Spectacle." *Modern Fiction Studies* 38.1 (1992 Spring): 193-216.
- Abelson, Elaine S.. *When Ladies Go A-Thieving: Middle-Class Shoplifters in the Victorian Department Store*. Oxford: Oxford UP, 1989.
- Adburgham, Alison. *Shopping in Style: London from the Restoration to Edwardian Elegance*. London: Thames, 1979.
- . *Shops and Shopping, 1800-1914: Where, and in What Manner the Well-dressed Englishwoman Bought Her Clothes*. London: Allen, 1964.
- Appadurai, Arjun ed.. *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective*. Cambridge: Cambridge UP, 1986.
- Apter, Emily. *Feminizing the Fetish*. Ithaca: Cornell UP, 1991.
- Benjamin, Walter. *The Arcades Project*. Trans. by Howard Eiland and Kevin McLaughlin. Cambridge: Harvard UP, 1999.
- . *One Way Street and Other Writings*. Trans. by Edmund Jephcott and Kingsley Shorter. London: NLB, 1979.
- . *Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism*. Trans. by Harry Zohn. London: NLB, 1973.
- . *Illuminations*. Ed. by Hannah Arendt. Trans. by Harry Zohn. New York: Schocken Books, 1969.
- Bell, Quentin. *Of Human Finery*. London: Hogarth Press, 1976.

- Berman, Marshall. The Experience of Modernity: All That is Solid Melts into Air. New York: Simon and Schuster, 1982.
- Bora, Renu. "Outing Texture." Novel Gazing: Queer Reading in Fiction. Ed. by Eve K. Sedgwick. Durham: Duke UP, 1997. 94-127.
- Bowlby, Rachel. Shopping with Freud. London: Routledge, 1993.
- . "Walking, Women and Writing: Virginia Woolf as Flâneuse." New Feminist Discourses. Ed. by Isobel Armstrong. London: Routledge, 1992.
- . Just Looking: Consumer Culture in Dreiser, Gissing and Zola. London: Methuen, 1985.
- Beward, Christopher. The Culture of Fashion: A New History of Fashionable Dress. Manchester: Manchester UP, 1995.
- Bronner, Simon J. ed.. Consuming Visions: Accumulation and Display of Goods in America, 1880-1920. New York: McGraw, 1976.
- Brydor, Anne and Sandra Niessen eds.. Consuming Fashion: Adorning the Transnational Body. Oxford: Berg, 1998.
- Buck-Morss, Susan. The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project. Cambridge: The MIT Press, 1997.
- Camhi, Leslie. "Stealing Femininity: Department Store Kleptomania as Sexual Disorder." *Differences* 5.1 (1993): pp. 26-50.
- Copjec, Joan. "The Sartorial Superego." *October* 50 (Fall 1989): 56-95.
- Debord, Guy. The Society of the Spectacle. Detroit: Black and Red, 1970.
- Dettmar, Kevin J. H. and Stephen Watt eds.. Marketing Modernisms: Self-Promotion, Canonization, Rereading. Ann Arbor: U of Michigan P, 1996.
- Douglas, Mary and Baron Isherwood. The World of Goods: Towards an Anthropology of Consumption. Middlesex: Penguin, 1978.
- Falk, Pasi and Colin Campbell eds.. The Shopping Experience. London: Sage Publications, 1997.
- Flügel, John Carl. The Psychology of Clothes. London: Hogarth, 1930.
- Freedman, Jonathan. Professions of Taste: Henry James, British Aestheticism, and Commodity Culture. Stanford: Stanford UP, 1990.
- Gagnier, Regina. Idylls of the Marketplace: Oscar Wilde and the Victorian Public. Stanford: Stanford UP, 1986.
- Garland, Madge. The Indecisive Decade: The World of Fashion and Entertainment in the Thirties. London: Macdonald, 1968.
- Greenleaf, Monika. Pushkin and Romantic Fashion: Fragment, Elegy, Orient, Irony. Stanford: Stanford UP, 1994.
- Griggers, Cathy. "A Certain Tension in the Visual/Cultural Field: Helmut Newton, Deborah Turbeville and the VOGUE Fashion Layout." *Differences* 2.2 (1990): 76-104.
- Haug, Wolfgang Fritz. Critique of Commodity Aesthetics: Appearance, Sexuality, and Advertising in Capitalist Society. Trans. by Robert Bock. Minneapolis: U of Minnesota P, 1986.
- Hollander, Anne. Sex and Suits. New York: Knopf, 1994.
- Kaplan, Joel H and Sheila Stowell. Theatre and Fashion: Oscar Wilde to the

- Suffragettes. Cambridge: Cambridge UP, 1994.
- Kellett, E. E.. Fashion in Literature: A Study of Changing Taste. London: G. Routledge and Sons, 1931.
- Laver, James. Taste and Fashion. London: George Harrap, 1937.
- Lee, Leo Ou-fan. Shanghai Modern. Cambridge: Harvard UP, 1999.
- Lovell, Terry. Consuming Fiction. New York: Verso, 1987.
- Miller, Michael. The Bon Marché: Bourgeois Culture and the Department Store 1869-1920. Princeton: Princeton UP, 1981.
- Moers, Ellen. The Dandy: Brummel to Beerbohm. Lincoln: U of Nebraska P, 1960.
- Perrot, Philippe. Fashioning The Bourgeoisie: A History of Clothing in the Nineteenth Century. Princeton: Princeton UP, 1994.
- Reekie, Gail. Temptations: Sex, Selling and the Department Store. Sydney: Allen and Unwin, 1993.
- Richards, Thomas. The Commodity Culture of Victorian England: Advertising and Spectacle, 1851-1914. Stanford: Stanford UP, 1990.
- Rolley, Katrina. "Love, Desire and the Pursuit of the Whole: Dress and the Lesbian Couple." Chic Thrills: A Fashion Reader. Ed. by Elizabeth Wilson and Juliet Ash. Berkeley: U of California P, 1993. 30-9.
- , "Cutting a Dash: The Dress of Radclyffe Hall and Una Troubridge." Feminist Review 35 (1990): 54-66.
- Saisselin, Rémy. The Bourgeois and the Bibelot. New Brunswick: Rutgers UP, 1984.
- Schilder, Paul. The Image and Appearance of the Human Body: Studies of the Constructive Energies in the Psyche. New York: International Universities Press, 1935.
- Severa, Joan L.. Dressed for the Photographer: Ordinary Americans and Fashion, 1840-1900. Kent, Ohio: Kent State UP, 1995.
- Shields, Rob ed.. Lifestyle Shopping: The Subjectivity of Consumption. London: Routledge, 1992.
- Simmel, Georg. On Individuality and Social Forms. Chicago: U of Chicago P, 1971.
- Squier, Susan Merrill. Virginia Woolf and London: The Sexual Politics of the City. Chapel Hill: U of North Carolina P, 1985.
- Steele, Valerie. Paris Fashion: A Cultural History. Oxford: Oxford UP, 1988.
- , Fashion and Eroticism: Ideals of Feminine Beauty from the Victorian Era to the Jazz Age. Oxford: Oxford UP, 1985.
- Stone, Gregory. "City Shoppers and Urban Identification: Observations on the Social Psychology of City Life." American Journal of Sociology 60 (1954): 36-45.
- Swanson, Gillian. "'Drunk with the Glitter': Consuming Spaces and Sexual Geographies." Postmodern Cities and Spaces. Ed. by Sophie Watson and Kathy Gibson. Oxford: Blackwell, 1994. 80-98.
- Veblen, Thorstein. A Theory of the Leisure Class. New York: American Classics, 1899.
- Vidler, Anthony. "Bodies in Space/Subjects in the City: Psychopathologies of

- Modern Urbanism.” Differences 5.3 (1993): 31-51.
- von Ankum, Katharina ed.. Women in the Metropolis: Gender and Modernity in Weimar Culture. Berkeley: U of California P, 1997.
- von Boehn, Max. Modes and Manners, 4 vols. New York: Benjamin Blom, 1932.
- Wells, H. G.. A Modern Utopia. London: Nelson, 1922.
- Wicke, Jennifer. “Mrs. Dalloway Goes to Market: Woolf, Keynes, and Modern Markets.” Novel (1994 Fall): 5-23.
- . “Lingerie and (Literary) History: Joyce’s *Ulysses* and Fashionability.” Critical Quarterly 36.2 (1994 Summer):25-41.
- . Advertising Fictions: Literature, Advertisement, and Social Reading. New York: Columbia UP, 1988.
- Williams, Rosalind. Dream Worlds: Mass Consumption in Late Nineteenth-Century France. Berkeley: U of California P, 1982.
- Wilson, Elizabeth. Adorned in Dreams: Fashion and Modernity. London: Virago, 1985.
- Zukofsky, Rufolf. Are Clothes Modern? New York: Alfred A Knopf, 1932.
- 丁悚。《上海時裝圖詠》。台北：廣文，1968。
- 于青。《張愛玲傳》。台北：世界書店，1993。
- 王拓。《張愛玲與宋江》。台北：藍燈，1976。
- 王德威。重讀張愛玲的秧歌與赤地之戀。台北：現代中文文學學報，1999。
- 。落地的麥子不死：張愛玲的文學影響力與「張派」作家的超越之路。《中國時報開卷版》1994.9.14。
- 。張愛玲成了祖師奶奶。《小說中國：晚清到當代的中文小說》。台北：麥田，1993。
- 。「女」作家的現代「鬼話」：從張愛玲到蘇偉貞。《眾聲喧嘩：三〇與八〇年代的中國小說》。台北：遠流，1988。
- 水晶。《張愛玲未完：解讀張愛玲的作品》。台北：大地，1996。
- 。《張愛玲的小說藝術》。台北：大地，1973。
- 史書美。張愛玲的欲望街車：重讀《傳奇》。《二十一世紀》24(April, 1994): 124-34。
- 司馬新。《張愛玲與賴雅》。台北：大地，1996。
- 吳昊等彙編。《都會摩登：月份牌 1910s 1930s》。香港：三聯，1994。
- 吳亮。《老上海：已逝的時光》。南京：江蘇美術，1998。
- 李昂記錄。我們三個姊妹與張愛玲。《中國時報人間副刊》1995.9.10。
- 李歐梵。《現代性的追求》。台北：麥田，1996。
- 編。《新感覺派小說選》。台北：允晨，1988。
- 東方蟬螻。《紳士淑女圖》。上海：上海書店，1989。
- 林式同等。《華麗與蒼涼》。台北：皇冠，1996。
- 林幸謙。論張愛玲的無父文本和女性家長的主體建構。台北：現代中文文學學報，1999。
- 。張愛玲的臨界點：閨閣話語與女性主體的邊緣化。《中外文學》24.5 (Oct. 1995): 93-116。

- 。張愛玲少作論：壓抑符碼與文本的政治含義。《當代》109 (1995): 94-105。
- 林徽音。《花廳夫人》。上海：上海書店，1989。
- 周采芹。《上海的女兒：麒麟童之女周采芹自傳》。台北：時報文化，1990。
- 周蕾。《婦女與中國現代性》。台北：麥田，1995。
- 孟悅、戴錦華合著。《浮出歷史地表：中國現代女性文學研究》。台北：時報，1993。
- 胡辛。《最後的貴族：張愛玲》。台北：國際村文庫書店，1995。
- 胡蘭成。《今生今世》。台北：遠景，1986。
- 唐文標主編。《張愛玲資料大全集》。台北：時報，1984。
- 。《張愛玲研究》。台北：聯經，1976。
- 。《張愛玲雜碎》。台北：聯經，1970。
- 唐振常編。《近代上海繁華錄》。台北：商務，1993。
- 夏志清。張愛玲的短篇小說。《愛情、社會、小說》。台北：純文學，1970。
- 張子靜。《我的姊姊張愛玲》。台北：時報，1996。
- 張邦梅。《小腳與西服：張幼儀與徐志摩的家變》。台北：智庫文化，1996。
- 張健。《張愛玲新論》。台北：書泉，1996。
- 主編。《張愛玲的小說世界》。台北：台灣學生，1984。
- 張愛玲。《張愛玲全集》，十五冊。台北：皇冠，1991-1994。
- 張燕風。《老月份牌廣告畫》。台北：漢聲，1994。
- 陳子善編。《作別張愛玲》。上海：文匯，1996。
- 陳丹燕。《上海的金枝玉葉》。台北：爾雅，1999。
- 。《上海的風花雪月》。台北：爾雅，1999。
- 陳伯海、袁進編。《上海近代文學史》。上海：人民，1993。
- 馮祖貽。《百年家族》。台北：立緒文化，1999。
- 潘柳黛。《退職夫人自傳》。上海：上海書店，1989。
- 蔡鳳儀編。《華麗與蒼涼》。台北：皇冠，1996。
- 鄭樹森編。《張愛玲的世界》。台北：允晨，1989。
- 盧正珩。《張愛玲小說的時代感》。台北：麥田，1994。
- 靜思編。《張愛玲與蘇青》。合肥：安徽文藝，1994。
- 蘇青。《結婚十年》。上海：上海書店，1989。

附件一

上海時尚與張愛玲：
時間、空間與身體意識

台灣大學外文系 張小虹

此邦之人狃於時尚，惟時之從，一若非時不可以為人，非極時不足以勝人。於是妓女則日時髦，梨園競尚時調，閨閣均效時裝，甚至握管文人亦各改頭易面，口談時務以欺世。

《申報》，1897年7月14日

滬上租界之內華夷雜處，聽睹詭奇，市中珍貨羅列，光怪陸離，無所不有。男女服飾瑰異與他處迥別，將近日晡，則香車寶馬，絡繹縱橫，衣香鬢影往來不絕。

《新聞報》，1898年7月28日

直到現在，我仍然愛看聊齋誌異與俗氣的巴黎時裝報告，便是為了這種有吸引力的字眼。

張愛玲，〈天才夢〉

四十年代以《傳奇》小說集一夕之間紅遍上海灘的張愛玲，總是出了名的愛打扮。在《萬象》主編柯靈的眼中，她穿旗袍外罩短襖，水紅綢子，黑緞鑲邊，右襟上一朵如意雲頭。在女作家潘柳黛與蘇青的面前，她穿檸檬黃袒胸裸臂西式晚禮服，香氣襲人，滿頭珠翠（馮祖貽 314）。奇裝異服、驚世駭俗的張愛玲，亦中亦西、又古又今的張愛玲，究竟是個怎樣的衣架子呢？

張愛玲在追溯中國近現代服飾變遷時曾寫道，「削肩，細腰，平胸，薄而小的標準美女在這一層層衣衫的重壓下失蹤了。她的本身是不存在的，不過是一個衣架子罷了」（〈更衣記〉，《流言》68）。此處傳統中國服飾寬袍大袖的衣架子，顯然與張愛玲在憶及家族成長記憶中提到的另一種衣架子，截然不同：「因為我母親愛做衣服，我父親曾經咕嚕過：『一個人又不是衣裳架子！』」（〈童言無忌〉，《流言》1

0) 舊時代女性的「衣架子」是「虛」的,「三鑲三滾」、「五鑲五滾」、「七鑲七滾」,層層衣飾堆疊中,欠缺女性主體性與身體感,迂緩、安靜、整齊、「在滿清三百年的統治下,女人竟沒有甚麼時裝可言」(<更衣記>,《流言》68)。而新時代女性的「衣架子」似乎是既「實」又「時」,張愛玲的母親黃素瑩出洋、離婚、定居國外,不僅用一雙三寸金蓮橫跨兩個時代,更以三寸金蓮在阿爾卑斯山滑雪,摩頂放踵於歐陸與東亞。《對照記》中喜歡服裝、思想進步的黃素瑩,身著飄飄欲仙的「喇叭管袖子」上衣下配裙,一副五四時期美麗摩登的時尚裝束。

顯然這兩種衣架子,標示了不同的女性主體建構方式(前現代與現代嗎?),展現出不同的服裝-身體-主體意識。那麼來自滿清遺老遺少家庭,充滿「酒精缸裡泡著的孩屍」的幽閉恐懼,又師承舊腔舊調的鴛鴦蝴蝶派小說,更三不五時穿著老祖母式大鑲大滾的短襖登場亮相,這樣的張愛玲是哪一種衣架子?成長於三十年代上海,走紅於四十年代孤島時期的張愛玲,愛聽市聲,愛穿西式曳地長裙,愛看巴黎時裝報告。十三歲嘗試撰寫純粹鴛鴦派的章回小說《摩登紅樓夢》時,就安排了「賽時裝噴鶯叱燕」的回目,鋪陳主席夫人賈元春主持的新生活時裝表演(<存稿>,《流言》125-27)。小時候一心期盼「八歲我要梳愛司頭,十歲我要穿高跟鞋」,長大後一心打算和摯友炎櫻合開服裝設計店,這樣的張愛玲究竟又是哪一種衣架子?

本篇論文正是想以「時尚意識」(fashion consciousness)的角度,重新切入張愛玲研究中有關性別、身體與上海城市現代性的糾葛。張愛玲的衣架子,是「前現代衣架子」與「現代衣架子」的二選一,還是如何舊衣新穿、將老氣古板化為別緻時髦的「復古」(retro)吊詭?張愛玲的衣架子是「實」是「虛」,還是既「實/時」且「虛」?「時尚意識」串連了張愛玲的生活實踐(自稱 clothes-crazy,「衣服狂」),美學品味(寶藍配蘋果綠,松花色配大紅,蔥綠配桃紅的參差對照)與存在哲學(「生命是一襲華美的袍,爬滿了蚤子」),更是晚近張學研究中凸顯細節、瑣碎政治與現代性文學技巧的批評重點(Chow)。而張愛玲的一篇<更衣記>與一本《對照記》,便已是一套由晚清到民國、圖文並茂的服裝史料,而張愛玲的小說與散文,更是充

滿文本 / 質感 / 織品 (text/texture/textile) 的豐美華麗。因此，如何在流行時尚與上海城市現代性的互動討論中，開展出「時尚意識」的理論建構與服裝史料爬梳上的新面向，便是本篇論文最大的企圖所在。以下便擬分別從時間意識與空間身體意識兩大面向，一探自滿清末年到四十年代上海「時尚意識」逐漸浮顯的歷程，並以張愛玲為集其大成之展現。

I . 永恆的褶邊：時尚與時間意識

在西方有關現代性的討論中，「時尚」(fashion) 乃是舉足輕重的關鍵議題。法國十九世紀詩人評論家波特萊爾在〈現代生活的畫家〉(“The Painter of Modern Life”) 一文中，將「現代性」(modernity) 的特質視為「朝生暮死，稍縱即逝，偶遇巧合」(the ephemeral, the fugitive, the contingent)，開宗明義的首例便是十九世紀的時尚插畫，「人為自己創造的唯美概念，印記在他的全身服飾，弄縲或拉挺他的衣服，圓順或僵化他的姿態，久而久之，唯美概念甚至巧妙地穿透了他的面容相貌」(2)。德國社會學家倪莫 (Georg Simmel) 寫於 1904 年的〈時尚〉(“Fashion”) 一文，更將時尚視為現代性中兩大趨力的巧妙結合：合群趨力 (the socializing impulse) 與區辨趨力 (the differentiating impulse) 的雙重呈現，既滿足姑從眾的模仿心態 (階級之內相互認同)，又成全特立獨行的區隔姿態 (階級之外相互區分)。對倪莫而言，時尚的獨特魅力正在其朝生暮死的「浮游性」：「始與終相疊，耳目一新伴加稍縱即逝的魅力」(Simmel, “Fashion” 302) 而德國理論家班雅明則視時尚為「社會集體夢幻動力」的表徵 (*The Arcades Project* 64)，成功展現現代性的新感性與新節奏，充滿「異端、革命與超現實」的可能 (*The Arcades Project* 68)。班雅明更以歷史唯物論的辯證觀點出發，以時尚說明現代性中永恆 / 短暫的弔詭，「總而言之，永恆是衣飾上的褶邊，遠遠大過永恆是一種理念」(*The Arcades Project* 69)。

為何西方這些有關現代性的論述，一再援引「時尚」作為最佳範例或主要譬喻

呢？首要原因，當然是「時尚」以「時」為「尚」所標榜出的新「歷史時間意識結構」(a structure of historical time consciousness)，以西方啟蒙思想中現世俗觀的傾向，結合社會進化論的觀念，強調不斷轉變、持續創新的往前推進模式，徹底與過去決裂。例如，當倪莫在探討時尚作為一種現代性物質生活形式，如何改變轉化現代人的主體意識時，他特別強調的便是時尚所凸顯「當下此刻」的時間意識：

為何晚近時尚對我們的意識產生如此巨大的影響，我們發現原因之一即是偉大、永恆、毋庸置疑的信念逐漸失去力量，因而短暫與搖擺的因子獲取更多的展示活動空間。文明人類以超過一世紀的時間，處心積慮、努力不懈地完成了與過去的割裂，讓意識越來越朝向當下此刻。(Simmel, “Fashion” 303)

而這種日新月異，求新求變的「線性時間進步觀」，不僅帶動了西方工業革命與都市現代化的腳步，更為西方帝國殖民擴張提供了想像與實踐的基礎。

然而時尚做為現代性新「歷史時間意識結構」表徵的最大弔詭，就是時尚在服膺日新月異，求新求變「線性時間進步觀」的同時，也展露出另一種循環時間觀：

時尚當然只關心改變，但就像其他所有現象一般，它傾向於保存精力，以相對而言最為經濟的方式，盡其所能達到目標。因是之故，時尚週而復始地回到舊有形式，這在衣飾表現上最為明顯，時尚的路徑遂被比為一種循環。早先的一種流行只要已被部份淡忘，就沒有原因可以阻止它捲土重來，就沒有原因不許它反其道重施故計，此差異的誘惑正乃時尚的本質。(Simmel, “Fashion” 320)

由此觀之，時尚作為現代性的最終譬喻，不僅在於波特萊爾所謂「永恆」的「短暫」之譬，更在於時尚作為現代性新「歷史時間意識結構」本身的內在弔詭，一種對現代性「線性時間」、「進步史觀」的基進挑戰，一種兼具「線性時間進步觀」與「循

環時間復古觀」的窩裡反。換句話說，最能代表現代性日新月異、求新求變「往前看」的流行時尚，卻又最愛頻頻回首「往後看」，依戀於「新紅裁作衣，舊紅翻作裡」的復古懷舊。

而將現代性時尚這種「往前看向未來」與「朝後看向過去」的弔詭時間意識表達得最細膩幽微的評論家，自然非班雅明莫屬。對班雅明而言，現代性中標榜的進步與線性時間本身即是一種暴力脅迫，歷史有如憂鬱的天使，凝望過去依依不捨之際，卻被迫走向未來。

眼凝睇、口弛張、翼正展，此即如何想像歷史天使的模樣。他的臉朝向過去，在我們感知連鎖事件之處，他只見單一的災難，殘骸不斷堆積於殘骸之上，並被捲擲到他的跟前。天使欲留，喚醒死者，重整劫毀，但風暴從天堂吹下，以如此強勁之力撐起他的雙翼，再也無法閉合。無從抗拒的風暴，迫使他背對著走向未來，在他面前持續堆疊的碎片殘骸，高聳入雲。此風暴即我們所謂的進步。（"Theses" 257-58）

班雅明此處反線性時間進步史觀的「寓言」，凸顯了一種獨特的前進方式——面向過去，背對未來——而這種前進方式的最佳代表，自然又非時尚莫屬。時尚的最新，往往也是最舊，「運用過往的媒材，創造出最新奇獨特的自我建構景觀，即是時尚真實的辯證劇場」（*The Arcades Project* 64）。換言之，時尚正是以不斷「重複」的「新奇」，揭示一種「新」即「依舊」（the "new" as the "always-the-same"）的弔詭。

以班雅明的話說，時尚即「虎躍過往」（"a tiger's leap into the past"）（"Theses" 261），此句玄奧名言可引發多重層次的聯想。就第一個層次而言，日新月異的時尚不斷引述古人，使得它既「稍縱即逝」又「跨越歷史」（"transitory and transhistorical"）（Lehmann, xvii）。就第二個層次而言，時尚展現了「永恆／短暫」、「過去／當下」的歷史辯證關係，當下是過去的延續而非斷裂，但當下又非單純過去線性時間的延長，班雅明辯證史觀的基進觀點，是要能讓我們在當下看見過去，在過去看見當下，而

非僅是在過去看見過去、在當下看見當下、或以當下看過去、或以過去看當下。這種基進辯證史觀汲汲想要凸顯的，正是當下與過去透過歷史物件所產生的「疊映」，並用以喚醒資本主義商品大夢中的沈睡意識。就第三個層次而言，「過時」的時尚遂成為唯物史觀中最具體而微的「歷史殘骸」，有如化石般見證現代性進步驅力的風暴，以及資本主義社會廢墟化的寓言。對班雅明而言，時尚既是現代性中「虛幻形上學」(the metaphysics of transiency) 的表徵，也同時是歷史唯物辯證史觀下物質性的碎片殘骸。現代性中最「膚淺」(superficial) 的流行時尚，卻承載了現代性時間意識中最深沈的弔詭。

I I . 老祖母的古董衣：廢墟寓言與蒼涼美學

如果說班雅明歷時十餘年未完成的《拱廊商場計畫》(*The Arcades Project*)，其念茲在茲的關注可以「時尚」一詞一言以蔽之，那張愛玲的〈更衣記〉一文，其縝密細膩的鋪陳重點，不就是中國近現代服裝史上逐漸萌芽的「時間意識」：「女人的衣服往常是和珠寶一般，沒有年紀的，隨時可以變賣，然而在民國的當舖裡不復受歡迎了，因為過了時就一文不值」(〈更衣記〉，《流言》72)。上海自十九世紀中下繁華興盛以來，就一直被視為追求時髦、標新立異的都會中心，「上海風氣，時時變更，三數年間，往往有如隔代」。¹ 這種以加快速度更易無常、變動不居的現象，正是凸顯上海在現代化、都會化過程中所浮顯的新時間意識。在《申報》一篇〈釋時〉的文章中，作者處心積慮想要責難的，不正是這種時間意識在日常生活中尚「時」調、效「時」裝、談「時」務的展演：「此邦之人狃於時尚，惟時之從，一若非時不可以為人，非極時不足以勝人」(1897年7月14日)。以「時」為「尚」、惟「時」是從的「時尚意識」，便是從一衣一扣，一鞋一襪最物質生活的層面，將原有中國的時間觀徹底改頭換面，民國的當舖裡，「過了時就一文不值」。

¹ 吳趸人，《我佛山人筆記》，頁126，引自樂正，頁221。

然而在大多數有關中國現代性的當代論述中，此種「新」即「西」的時間意識往往被直接抽象等同於西曆以及其所蘊含的線性時間進步觀。

中國的現代性，我在別處談過，是和一種新的時間和歷史的直線演進意識緊密相關的，這種意識本身來自中國人對社會達爾文進化概念的接受，而進化論則是世紀之交時，承嚴復和梁啟超的翻譯在中國流行起來的。在這個新的時間表裡，「今」和「古」成了對立的價值標準，新的重點落在「今」上，「今」被視為「一個至關重要的時刻，它將和過去斷裂，並接續上一個輝煌的未來」。這種新的時間體認方式自然是從西方現代性的後啟蒙話語中「習得」的。．．．另外值得注意的是，最早採用西曆的是《申報》，該報最初由西人創辦，一八七二年開始在頭版並列標注農曆和西曆。不過，一直要到一八九九年，自梁啟超聲言他的旅美日記已採用西歷時，「時間意識」才真正發生轉換。梁啟超以他一貫的菁英立場作了上述的宣佈，另外，他還說他自己已經從一個「鄉人」變成了一個「世界人」，而他用西曆是為了跟上統一時間度量的普遍潮流。像是巧合一般，梁啟超宣佈他離開橫濱赴夏維夷的日期定於一八九九年十二月十九日——恰在新世紀的前夕！到二〇年代，如果不是更早的話，商業月份牌已經成了上海煙業公司和都會日常生活裝備的流行的廣告媒介。（李歐梵，《上海摩登》45 - 46）

此處大段引述的目的，正是想凸顯文中性別差異與文化位階所隱含的糾葛：男性菁英知識份子（嚴復和梁啟超）與大眾消費文化中的月份牌美女形象，前者「形而上」的「時間意識」來自社會達爾文進化論的概念啟蒙，後者「形而下」的「時間意識」則進入大眾文化的日常生活起居，與女人時裝與商品形象相互交織。

而這段文字結尾所提及的「商業月份牌」，不僅無法總結前面有關中國現代性即線性時間進步觀的大段論述，反倒開啟了另一種顛覆前述現代性時間意識的可能。

「商業月份牌」結合西曆與時裝美女的視覺呈現，不正是在西曆所標榜的「線性時間進步觀」中，帶入了時尚「循環時間復古觀」的弔詭。而有關張愛玲的一則軼聞

瑣事，最是能明顯點出這種進步及復古的弔詭時間意識。在楊翼編的《奇女子張愛玲》中就有以下的記載：

她為出版《傳奇》，到印刷所去校稿樣，穿著奇裝異服，使整個印制所的工人停了工。她著西裝，會把自己打扮成一個十八世紀的少婦，她穿旗袍，會把自己打扮得像我們的祖母或太祖母，臉是年輕人的臉，服裝是老古董的服裝。

或是在上海女作家潘柳黛的追憶中，愛穿老祖母古董衣的張愛玲，也曾興致勃勃地邀她加入復古行列：

還有一次相值，張愛玲忽然問我：「你找得到你祖母的衣裳找不到？」我說：「幹嗎？」她說：「你可以穿她的衣裳呀！」我說：「我穿她的衣裳，不是像穿壽衣一樣嗎？」她說：「那有甚麼關係，別緻」。²

老祖母的古董衣如壽衣般帶著死亡的氣息，是身體的墳場、時間的墓園，家族記憶的「歷史殘缺物」，但卻也同時是張愛玲眼中最別緻的穿著打扮。張愛玲在《對照記》中，更津津樂道家傳古董衣的珍貴，有一回姑姑拆了祖母的一床夾被的被面給張愛玲，好友炎櫻幫忙設計成一件美麗的衣服，「米色薄網上灑淡墨點，隱著暗紫鳳凰」（《對照記》65）。又有一回舅舅從箱子裡找出一件大鑲大滾寬博的短毛貂皮襖，叫張愛玲拆掉面子用皮裡子做件皮大衣。「我怎麼捨得割裂這件古董，拿了去如獲至寶」（《對照記》59）

張愛玲對老祖母古董衣的迷戀，第一層的解釋當然是祖傳的古董衣見證了張愛玲貴族名門的出身，雖「陳絲如爛草」（更何況是用夾被被面、皮襖裡子做衣），古董衣卻是最「貼身」且「切身」之記憶，「回憶這東西若有氣味的話，那就是樟腦的香，甜而穩妥，像記得分明的快樂，甜而悵惘，像忘卻了的憂愁」（〈更衣記〉，

² 潘柳黛，〈記張愛玲〉，引自馮祖貽，頁326。

《流言》67) 一如班雅明強調嗅覺記憶的「氛圍」(aura), 古董衣上的樟腦甜香, 恰是彼時彼地的時間距離召喚。時間的身體感官經驗, 家族的興衰滄桑歷史, 都具體而微成老祖母大鑲大滾的古董衣, 穿在身上, 如獲至寶。因此老祖母古董衣的第二層意義, 便是其作為「過世 / 過時」的「歷史殘缺物」, 古董衣是過去時間的壽終正寢, 在現代性線性時間進步觀的催逼風暴下, 無可避免地成為「老」古董, 成為家族記憶的廢墟。

但「別緻」的古董衣, 看在愛讀「俗氣的巴黎時裝報告」又對時尚超敏感的張愛玲眼中, 也同時是領先風潮的時髦打扮, 她彷彿早一步參悟通透了時尚現代性線性與循環時間的弔詭, 「新」即「依舊 / 衣舊」的邏輯, 她欣然鼓吹自己與朋友不僅成名要趁早, 就連復古也要趁早。³ 張愛玲用老祖母古董短襖配時下的旗袍, 是「舊」古董衣的「新」穿, 也是「舊」古董衣與「新」旗袍並置的「混穿」(mix and match), 更是時間意識上今與昔辯證中所展現的重重「疊映」: 過去的新衣已舊, 舊了的新衣又可新穿, 已舊的新衣又點出當下的新衣變舊的可能, 當下的新衣又有過去舊衣的影子, 一如當下的旗袍已是滿清旗袍的復古變形。

而更重要的是, 「過時」的古董衣以貼身毗鄰的轉喻性一再提醒我們的, 不正是班雅明面向過去、背對未來的廢墟寓言, 透過班雅明的文明廢墟意象與時尚做為古今疊映歷史殘缺物的唯物辯證, 讓我們能更深一層理解張愛玲在面對家族滄桑、戰亂時代(日軍佔領的上海孤島)所激萃出史觀上至為決絕的「荒涼」: 「個人即使等得及, 時代是倉促的, 已經在破壞中, 還有更大的破壞要來。有一天我們的文明, 不論是昇華還是浮華, 都要成為過去。如果我最常用的字是『荒涼』, 那是因為思想背景裡有這惘惘的威脅」(《傾城之戀》, <再版自序> 6)。破壞與災難, 高聳入雲的歷史殘骸堆積, 這種荒涼的時間意識絕非單純的線性時間進步觀所能涵蓋。⁴ 已為廢墟的過去, 提醒當下此刻的即將廢墟化, 而「荒涼」正是因為在繁華盛處看見了文明廢墟的惘惘威脅。廢墟不在未來, 廢墟就在剛剛成為過去的當下此刻, 廢墟

³無奈歸諸時代的動亂, 張愛玲所代表熟極而透的上海時尚意識被迫戛然而止。

⁴李歐梵在《上海摩登》一書中聲稱, 張愛玲的作品中只有「服裝意識」(dress consciousness) 而無「時

不是抽象概念，廢墟就是身上那件有著樟腦甜香的老祖母古董衣。

這種古／今、新／舊疊映而產生的蒼涼廢墟感，既恍惚迷離又鬼魅奇異，張愛玲在〈自己的文章〉中有一段極為精彩傳神、班雅明寓言式的描述：「這時代，舊的東西在崩壞，新的在滋長。但在時代的高潮來到之前，斬釘截鐵的事物不過是例外。人們只是感覺日常的一切都有點兒不對，不對到恐怖的程度。人是生活於一個時代裡的，可是這時代卻在影子似地沈沒下去，人覺得自己是被拋棄了。為要證實自己的存在，抓住一點真實的，最基本的東西，不能不求助於古老的記憶，人類在一切時代之中生活過的記憶，這比瞭望將來要更明晰、親切。於是他對於周圍的現實發生了一種奇異的感覺、疑心這是個荒唐的、古代的世界、陰暗而明亮的。回憶與現實之間時時發現尷尬的不和諧，因而產生了鄭重而輕微的騷動，認真而未有名目的爭鬥」(《流言》 19 - 20)。當下此刻與古老的記憶相互疊映，使得當下此刻有如古代的世界般奇異莫名，既陰暗又明亮。果真張愛玲與班雅明一樣，不喜歡瞭望將來而喜歡流目過往，過去總比未來明晰親切，唯有在古老記憶的物質性基礎之上，才能一再重溫老祖母古董衣樟腦甜香的親切與安穩。

I I I . 上海城市感性：時尚與空間身體意識

在時尚與現代性的糾葛中，除了以「時」為尚的時間意識外，時尚也與西方工業革命後都市化的新興空間意識息息相關。此處的空間，既指高樓大廈、馬路公園的實質都市空間，也指與其相互形構的心理主體空間。那究竟城／鄉差距在實質空間與心理空間上到底造成了何種劇烈的更動？最早映入眼簾的，自然是城市擁擠空間中持續流動的龐大人群。用波特萊爾抒情詩人的口吻言之，飛鳥與游魚之於自然，一如人群之於城市，人群有如「一座龐大的蓄電池」(an immense reservoir of electrical energy)，充滿城市的動感與能量。有時人群又如輕霧薄紗，使得整座城市顯得有

尚意識」(71)，並將張愛玲作品中呈現的「蒼涼」讀成直線演進的歷史決定論下的必然(270)。

如幻影燈一般，既真實又神奇驚異 (Baudelaire 9)。而摩肩擦踵的現代都會經驗自然便造成了截然不同的空間身體意識：「在十九與二十世紀都會發展的每一個階段，時尚呈現了人群與個人之間的張力」(Wilson, *Adorned in Dreams* 11)。

於是在這場人群與個人的空間身體互動中，第一個粉墨登場的當然是西方時尚現代性的頭號表徵：紈褲子 (the dandy)。紈褲子乃為西方城市現代性中「以貌取人」的代表 (其女性參考版本則為時尚交際花 *demi-monde*)，不再以出身、家世、財富論英雄，而以外貌打扮為判準。⁵「都會中眾人皆以匿名性的方式偽裝，而同時每個人越來越是等同於他的穿著」(Wilson, *Adorned* 137)。紈褲子穿著打扮的原則，乃以原創性，個體性，特立性為尚，企圖建立一整套「自我崇拜」(the cult of the self) 的儀式 (Baudelaire 27)。紈褲子以對時尚的細緻敏感度傲視俚俗，耽溺於「驚嚇他者的快感，絕不讓自己被驚嚇的驕傲滿足」(Baudelaire 28)。

而與紈褲子有異曲同工之妙的便是城市游閒者 (the flâneur) 的誕生。對城市游閒者而言，居於城市的最大快感，便是可以匿名性的方式，「位人群之中心，處潮來汐往的移動，居變易與無限之中」(Baudelaire 9)，發展出一種前所未有、專屬現代都會經驗的自我 / 視覺 (I/eye) 中心化：「他是一個對『非我』充滿未饜足胃口的『我』」(He is an “I” with an insatiable appetite for the “non-I.”) (9)。而城市紈褲子又常與游閒者合而為一，在與都會人潮的互動關係中，開展出一整套新的城市空間身體展演：以城市為舞台，交織看人與被看、劇場與觀眾的目光。紈褲子 / 游閒者需要人群當觀眾，對其新衣炫服嘖嘖稱奇，紈褲子 / 游閒者也需要人群當箭靶，裙長裙短，袖寬袖窄，領高領低，各種老土過氣的穿著打扮，盡皆逃不過其法眼。而紈褲子 / 游閒者經由穿著打扮、時裝展示所產生的強烈戲劇感，更被後來城市娛樂 (如照相、電影與劇場等) 所強化，形成更細緻多層次「看見自己被看見」的空間身體展演意識。

而這些西方研究城市現代性、時尚與身體意識的相關論述，究竟能幫助我們開

展出何種探討上海城市感性的新面向呢？上海從一個「文物寂寂」的「彈丸蕞爾之地」，自1842年南京條約五口通商開埠以來，華洋雜居、五方雜處，逐漸轉化為近代中國面對西方物質文化衝擊的最前線城市，更在20、30年代成為耀眼奪目的國際都會，十里洋場上燈紅酒綠、華衣美服。而上海做為中國第一個現代都市的生活設施，像道路、煤氣燈、自來水、電燈、電話、火車、公園、報紙與公共衛生等，在十九世紀末已逐步建設完成（唐振常，〈市民〉92-100；《近代》240）。早在十九世紀末的上海，就已然有現代擁擠繁忙都會的雛形：「蕞爾一彈丸地，舉中國20餘省，洋行20餘國之人民衣於斯，食於斯，攘往熙來，人多於蟻。有酒食以相徵逐，有煙花以快冶遊，有馬車以代步行，有戲園茗肆以資遣興，下而煙館也、書場也、彈子房也、照相店也，無不一引人入勝，既無一而不破人腰纏」（《申報》，1890年12月1日）。而此聲色犬馬的新興城市與奢華消費，正說明了上海自十九世紀末到二十世紀初所經歷的一場跨世紀城市消費革命，「新的消費時尚風靡了上海灘，塑造了新一代上海人的生活形象和性格」（樂正 207）。

在這場既改朝換代、又改頭換面的消費革命中，各種屬於上海城市現代性的物質象徵遂逐一齊備：「汽車（三輛一九三式的雪鐵龍），電燈和電扇，無線電收音機，洋房，沙發，槍（一支勃朗寧），雪茄，香水，高跟鞋，美容廳，回力球館，Grafton 輕綃，法藍絨套裝，一九三年巴黎夏裝，日本和瑞士錶，銀煙灰缸，啤酒和蘇打水，以及各種娛樂形式：跳舞（狐步和探戈）」（李歐梵，《上海摩登》4）⁶。而上海城市感性與炫耀式消費中的最大特點，不僅在於改寫崇尚節儉的傳統、打破封建貴族的尊卑，更在於愛體面、講排場，成功發展出以衣貌取人的「裝體面」文化。而「裝體面」的第一要務，當然是「時裝」的體面消費、時髦講究。上海人之「七恥」中的頭一項，便是「一恥衣服之不華也」。⁷ 這種「裝體面」文化，當然可上溯自「薄華麗」的江南文化傳統（錢杭 271-82，陳詔 82-86），但更

⁵ 有關西方絨褲子興起的社會歷史脈絡，可參閱 Moers, *The Dandy* 一書。

⁶ 李歐梵此處乃以矛盾的小說《子夜》前兩章為列表清單對象，列舉1930年上海的城市消費商品符號。

⁷ 其餘六恥分為：「一恥不乘肩輿也，一恥狎么二妓也，一恥銷饌之不貴也，一恥坐雙輪小車也，一恥無頂戴也，一恥戲園末坐也」，葛元煦《滬遊雜記》，1876年刻本，第一卷，引自樂正，頁2

重要的是，「裝體面」文化楊槩的不正是上海都會化過程中身分認同「表面化」的傾向：以外在服裝打扮取代出身與家世的不可考，以外在服裝打扮開展「自我崇拜」的儀式。此種在新興都會城市空間中與龐大陌生人群互動中所發展出的新空間身體意識，絕對無法以一句道德墮落、人心不古以蔽之。

然而華衣美服不可錦衣夜行，租界的大馬路與公園，便成了上海城市空間發展中不可或缺的身體時尚展演舞台。《申報》上有詩云：「四面周遭馬路開，輪蹄飛處滿塵埃，五陵挾妓並肩坐，十里看花轉瞬回（1872年8月12日）上海版的納褲子／游閒者以狎妓冶遊的方式展現自我，「邀勾欄女子乘車兜風，是當時上海租界的一大街景，上海人稱之為『出風頭』（樂正 232）。但若不是乘車在四馬路、大馬路狎妓冶遊，而是與仙閣女子在大街、公共花園中攜手徜徉，則稱作「吊膀子」（樂正 233）。所以在大馬路的「出風頭」、別時尚苗頭外，上海城市中的公共花園，亦成為另一個重要「洋場十里，粉黛三千」的身體空間展演舞台。以建築於1885年的海派園林張園為例，除了傳統園林的樓台水榭外，更有洋樓、酒吧、舞廳、網球場、彈子房、電氣屋、照相館與劇場等時髦西式建築空間引人入勝，開上海華人歐化運動之風氣，頗像同時期日本東京的鹿鳴館（唐振常，《近代》112）。

而更重要的是，張園作為上海城市現代性的身體展示空間而言，徹底凸顯了清末民初「貧學富，富學娼」的時髦取向：

《九尾魚》是一部描寫清末民初嫖客與妓女的小說。書中描寫那些有檔次的倌人，每天中午起床，用過午餐後，就開始梳妝打扮。先用粉勻臉，描眉點脣，然後換上幾鑲幾滾的緞襖褶裙，穿上三寸繡鞋，戴上項鍊、手鐲、戒指，一切穿戴停當後，還不望帶上一把摺扇和一方大紅洋織手帕，這才裊裊婷婷地登上黃包車或馬車，趕去張園亮相。（戴云云 137）

這段描寫不僅讓我們一窺當時上海時髦倌人從頭到腳、時時翻新的穿著打扮，更能

了解她們以張園為時裝展示舞台、迫不及待要向世人炫耀的心態，正符合了「時世妝，時世妝，出自張園傳四方」的說法。張園不僅是上海最早的西式綜合性游樂場，也是清末上海時髦女子的時裝表演舞台，由時髦倌人打頭陣，良家婦女在後，彼此爭奇鬥艷，相互模仿較勁。又如每年春秋兩次的馬季，也是上海人定期的時裝博覽會：「人們總要穿上最時髦的衣服，乘車趕去觀看。正如一部小說（《近十年之怪現狀》）中寫的那樣：『妓女的衣飾，個個炫異矜奇；闊少的馬車，人人爭強賭勝。外國人在那一邊賽馬，中國人在這一邊賽怪現狀』」（樂正 226）。

這種由城市空間身體意識所發展出的「出風頭」、「戲劇性」與「表演感」，在張愛玲視服裝為「袖珍戲劇」的作品中至為明顯。〈傾城之戀〉中穿著一身白蟬翼紗旗袍的流蘇，看在范柳原的眼中，「有一種羅曼蒂克的氣氛，很像唱京戲」（《傾城之戀》212）。〈第一爐香〉中葛薇龍與喬琪喬的一場愛情交易表演，更充滿了納褲子與交際花身份認同「表面化」、「時尚化」的空間身體展演與意識糾葛。就連張愛玲自己在追述到與父親、繼母決裂的家庭場景時，即使是獨處一室，即便是無可彌平的創傷，也依然充滿演員兼觀眾、「自己看見自己」的強烈空間身體展演意識：「我立在鏡子前面，看我自己的掣動的臉，看著眼淚滔滔流下來，像電影裏的特寫」（〈童言無忌〉，《流言》16）。

然而城市現代性中繁複幽微的空間意識演進，除了實質城市空間中的移動與觀視，以及相隨而來的身體戲劇展演外，就屬公眾／私密空間的曖昧性最為有趣。雖然傳統研究一致強調城市現代性的空間特質，便在公眾與私密空間的二分，但由時尚意識的角度出發，反倒提醒我們城市現代性中公眾／私密、時裝／身體、意識／潛意識相互浸透的可能性。就先拿張愛玲兩段談公寓生活的文字來說：

公寓是最合理的逃世的地方。厭倦了大都會的人們往往記著著和平幽靜的鄉村，心心念念盼望著有一天能夠告老歸田，養蜂種菜，享點清福。殊不知在鄉下多買半斤臘肉便要引起許多閒言閒語，而在公寓房子的最上層你就是站在窗前換衣服也不妨事。

然而一年一度，日常生活的祕密總得公佈一下。夏天家家戶戶都大敞著門，搬一把藤椅坐在風口裏。這邊的人在打電話，對過一家的歐僕一面燙衣裳，一面便將電話上的對白譯成了德文說給他的小主人聽。樓底下有個俄國人在那裏響亮地教日文。二樓的那位女太太和貝多芬有著不共戴天的仇恨，一槌十八敲，咬牙切齒打了他一上午；鋼琴上倚著一輛腳踏車。不知道哪一家在煨牛肉湯，又有哪一家泡了焦三仙。（〈公寓生活記趣〉，《流言》30）

這兩段文字清楚點出城／鄉空間差異的重點，便在於城市匿名性與都會公寓隱密性所帶來的自由。但這樣的匿名性與隱密性卻非一種城市主體的封閉狀態，由文字中得知，張愛玲在公寓生活的存在樣態，其實是充滿空間意識的「浸透性」(porosity)：視覺、聽覺（不同語言與音樂）與嗅覺（牛肉湯與焦三仙）的雜陳共置。這種集合所有官能瞬時共感的空間意識狀態，早已溢出公共空間／私密空間的二分。

而這種空間意識的「浸透性」是否也可以是一種身體時尚意識的「浸透性」呢？如前所述，五光十色、摩肩接踵的現代性城市經驗，讓我們都成了「配備了意識的萬花筒」，充滿外在與內在不穩定的流動狀態。城市個人主體性的心理基礎，便是「外在與內在刺激快速持續交替下，所造成情感生活的緊張激烈化」(Simmel, “The Metropolis” 325)。而在城市強烈、片段、紛雜、錯亂、變易無常的感官刺激中，城市人往往必須發展出一套自我「保護機制」，不僅強調理性與算計，更對各種驚奇怪異保持一付處變不驚、冷漠疏離「無動於衷」(the blasé outlook)的老鳥姿態 (Simmel, “The Metropolis” 329)。因此在一些城市現代性的理論家眼中，時尚也是這樣的一套自我「保護機制」，不僅降低外在的刺激與窺視，區隔個人與人群，更能將城市現代性主體無能避免的「邊界流動性」，藉由時裝加以筐束，有如「鐵面」與「靈魂的柵欄」(Simmel, “Fashion” 312)。

這樣的說法，顯然嚴重忽略了時尚在自我「保護機制」外、作為自我「展演機

制」的弔詭：迴避窺探的同時又挑逗目光，與人群區分的同時又與大眾流行同步。對城市現代性主體而言，時尚究竟是減低還是強化了身體意識的「邊界流動性」呢？且看看張愛玲用廣東土布做的時髦衣裳怎麼說：

這兩張照片裏的上衣是我在戰後香港買的廣東土布，最刺目的玫瑰紅上印著粉紅花朵，嫩黃綠的葉子。同色花樣印在深紫或碧綠地上。鄉下也只有嬰兒穿的，我帶回上海做衣服，自以為保存劫後的民間藝術，彷彿穿著博物院的名畫到處走，遍體森森然飄飄欲仙，完全不管別人的觀感。（《對照記》59）

在上海城市的舞台，以鄉下土布做身體時尚展演（復古風要趁早外，民俗風也要趁早），不管別人觀感的同時，就是在預期與實際別人以為然的觀感中，更覺飄飄欲仙。但文中最為弔詭的字眼，卻是「遍體森森然」幾字，鮮豔醒目的花布不僅是圖案上草木繁密的「森森然」，也是身體肌膚感官上敏感戰慄有如高潮經驗的「森森然」。衣服有如意識，意識有如邊界，而邊界有如薄膜，所有視覺、聽覺、嗅覺、觸覺的「浸透性」從未休止停歇。

如果誠如張愛玲所言，在城市裏住久了，聽不見電車聲就睡不著覺，「城裏人的思想，背景是條紋布的幔子，淡淡的白條子便是行駛著的電車——平行的，勻淨的，聲響的河流，汨汨流入下意識裏去」（〈公寓生活記趣〉，《流言》26）。電車聲如「紋布的幔子」，由意識進入下意識，那穿在身上的「紋布的幔子」，是否也會經由皮膚進入身體，由身體進入意識，由意識進入潛意識呢？寬袖大袍的前現代衣架子與「喇叭管袖子」的現代衣架子，由滿清到民國的時尚意識萌芽，具體而微地鑲嵌在上海開埠發跡到成為「東方巴黎」的時尚之都，都在張愛玲筆下敏感細緻地呈現，時尚意識在時間與空間上的交織，使得張愛玲的作品既虛中有墟，更實中有時。這時尚意識「虛／墟／實／時」的撲朔與迷離，不便正是張愛玲蒼涼廢墟感中特有的華麗展演之姿。

參考書目：

于覺民，《上海1862》。台北：雲龍出版社，1999。

汪暉，余國良編，《上海：城市、社會與文化》。香港：中文大學出版社，
港：牛津大學出版社，2000。
1998。

李歐梵，《上海摩登：一個新都市文化在中國1930-1945》，毛尖譯。香
-----。《現代性的追求》。台北：麥田，1996。

唐振常，〈市民意識與上海社會〉，《上海：城市、社會與文化》，汪暉，余國良
編。香港：中文大學出版社，1998，頁91-112。

許敏，〈士·娼·優：晚清上海社會生活一瞥〉，《上海：城市、社會與文化》，
汪暉，余國良編。香港：中文大學出版社，1998，頁113-126。

馮祖貽，《百年家族張愛玲》。台北：立緒出版社，1999。

陳詔，《漫說蘇州》。台北：台灣商務印書館，1994。

陳翠玲編，《北京人·上海人》。香港：三聯書店，2001。

張子靜，《我的姊姊張愛玲》。台北：時報出版社，1996。

張愛玲，《張愛玲全集》。台北：皇冠，1968-92。

戴云云，《上海小姐》。上海：上海畫報出版社，1999。

樂正，〈上海人的社交實質與消費性格〉，《北京人·上海人》，陳翠玲編。
香港：三聯書店，2001，頁195-238。

錢杭，承載，《十七世紀江南社會生活》。台北：南天書局，1998。

Baudelaire, Charles. *The Painter of Modern Life and Other Essays*. Trans. and Ed.
Jonathan Mayne. New York: Da Capo Press, 1964.

Benjamin, Walter. *The Arcade Project*. Trans. by Howard Eiland and Kevin

- McLaughlin. Cambridge: Harvard UP, 1999.
- . *Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism*.
Trans. by Harry Zohn. London: NLB, 1973.
- . "Theses on the Philosophy of History." *Illuminations*. Ed. And Intro.
Hannah Arendt. Trans. Harry Zohn. New York: Schocken Books, 1969.
253-64.
- Chow, Rey. *Woman and Chinese Modernity: The Politics of Reading between West
and East*. Minnesota: U of Minnesota P, 1991.
- Lee, Leo Ou-fan. "In Search of Modernity: Some Reflections on a New Mode of
Consciousness in Twentieth-Century Chinese History and Literature." *Ideas
Across Cultures*. Eds. Paul Cohen and Merle Goldman. Cambridge, Mass.:
Harvard UP, 1990. 109-35.
- Lehmann, Ulrich. *Tigersprung: Fashion in Modernity*. Cambridge: The MIT
Press, 2000.
- Moers, Ellen. *The Dandy: Brummell to Beerbohm*. London: Secker & Warburg,
1960.
- Simmel, Georg. "Fashion." *On Individuality and Social Forms*. Ed. Donald N.
Levine. Chicago: U of Chicago P, 1971. 294-323.
- . "The Metropolis and Mental Life." *On Individuality and Social Forms*.
Ed. Donald N. Levine. Chicago: U of Chicago P, 1971. 324-339.
- Wilson, Elizabeth. *Adorned in Dreams: Fashion and Modernity*. London:
Virago, 1985.

附件（二）

行政院國家科學委員會補助國內專家學人出席國際學術會議出國報告

報告人：張小虹

服務機構：國立台灣大學外國語文學系

職稱：教授

會議時間：2001年6月15日至6月17日

會議地點：中國上海復旦大學

會議名稱：華文文學與比較文學雙年會（Association of Chinese & Comparative Literature, Biennial Conference）

發表論文題目：〈上海時尚與張愛玲〉（“Shanghai Fashion and Eileen Chang”）

一、參加會議經過：

「華文文學與比較文學雙年會」（Association of Chinese & Comparative Literature, Biennial Conference）國際學術會議，乃由美國華語比較文學學會（American Association of Chinese Comparative Literature）與中國大陸上海復旦大學合辦，共有來自台灣、美國、香港、中國大陸、歐洲、澳洲的學者逾六十人參與論文發表與討論，會議以英文與中文兩種語言進行。

此次會議以中國現代性為主軸，回顧上一個世紀末至今之文學與文化研究，如何處理文化變遷、殖民政治、歷史記憶與身份差異等議題，並提出各種跨文化、跨文類的閱讀批判可能。會議首日由美國布朗大學周蕾教授發表主題講演，題目為〈「戀什麼就死在什麼上」：老舍的《戀》六十年以後〉，以國族主義與私人戀物收藏間的潛在衝突切入，成功運用班雅明論收藏的理論，與傳統中國現代文學研究對話，並帶出老舍本人在國族認同上的內在矛盾，十分精彩深入。

接下來三天的議程共分為十九個 panels 進行：

Cultural Memories in Contemporary China 當代中國的文化記憶

Changing Culture 文化變遷

Translating Culture 文化譯介

Intertextual Relations between Literature and Film 文學與電影的互文

On Qing (Feeling)談「情」

Perspectives on Self and Other 自我與他者

Modern Chinese Fiction 中國現代小說

Modern Chinese Poetry 中國現代詩歌

Chinese Postmodernism 中國後現代

Film and Legends 電影與傳奇

Fashion and Decadence 時尚與頹廢

Cross-cultural Comparative Perspectives 跨文化比較

Urban Imaginary 城市想像

Diaspora and Intertextuality 離散與互文

Nation, Masses, Populism 民族、大眾、民粹

City Recaptured and Fragmented 破碎與再現的城市

Modes of Writing 寫作模式

Contemporary Chinese Culture 當代中國文化

The City Through the Lens of Poetry 城市與詩歌

個人在此次會議中的 Panel XI: Fashion and Decadence (時尚與頹廢), 提出〈上海時尚與張愛玲〉(Shanghai Fashion and Eileen Chang)論文一篇, 為國科會專題計畫「摩登張愛玲」的部份研究成果, 企圖透過時尚現代性的角度, 重新審視張愛玲與所處之上海都會在時間意識、空間意識、身體性別意識上的轉變。會中有多位學者提供寶貴意見, 十分有助於論文在資料上的擴充與後續的發展。

二、與會心得：

此次國際會議因參與之各國學者人數眾多, 不僅能增加討論的面向與廣度, 更能對當前華語比較文學研究與文化研究之趨勢與動態, 有更為清晰整體之掌握。

- (1) 此次會議除了少部分古典文學研究外 (如中國詩學之探討、明清小說等), 多集中於現、當代兩岸三地之文學研究, 從王安憶到朱天心的最

新小說《漫遊者》，都有十分精闢的論文提出。整體而言，此次會議對現 當代華語文學之研究，集中於 *nostalgia, memory, fashion, decadence, identity, hybridity, modernity, diaspora* 等主題在文學文本與文化文本中的呈現。

- (2) 除了文學研究之外，此次會議亦有相當豐富的華語文化研究之論文，如電影研究（二零年代電影、客家電影、楊德昌的電影《1 1》等）、攝影研究、自助暢銷書乃至流行時尚研究，尤其是有多篇論文以都市規劃、異國情調與文化消費等角度切入，展現當代對城市空間研究的新活力。

個人提出之論文乃以晚清至民國的上海時尚演變，帶出張愛玲時尚意識的「虛／墟／時／實」，論文講評人美國太平洋大學的陸潔教授與其他參與討論之與會學者，皆提出相當深入的參考意見，於個人在重新思考議題與改寫會議論文上，將有非常大的助益。而從其他相關會議論文上，也得到不少後續研究上之啟發，尤其是在歷史文化認同與中國現代性方面的討論，最具啟迪效果。

附件（三）

赴大陸地區研究心得報告

「摩登張愛玲：時尚意識與女性主體」專題研究計畫（89-2411-H-002-083）於90年6月6日至7月2日期間，按照原訂計畫赴中國大陸上海與北京兩地，從事相關資料之收集與研究。

在上海的資料收集部份，以上海圖書館的館藏為主，尤其是近現代文史資料庫與上海文獻資料庫的幫助最大。收集重點放在上海城市現代性研究、海派作家（如張若谷、蘇青、林徽音等）資料、上海社會發展與城市娛樂、通俗雜誌研究（如《紫蘿蘭》、《婦人畫報》等）與後殖民觀點下的東西互視（如《穿藍色長袍的國度》等系列書籍）此外，在影像資料部份也收穫頗豐，像《中國百年攝影圖錄》《老上海》《追憶：近代上海圖史》、《老照片》等，都提供了當時衣飾穿著的具體形象，極有助於計畫中對近現代中國服飾演變與西化影響的分析研究。

在北京的資料收集部份，以北京大學圖書館館藏為主，資料收集的重點放在清末到民國的畫報與報紙，爬梳與計畫主題時尚與城市現代性相關的圖片與報導，也順便收集中國當代對傳統服裝史的研究成果。所閱讀與影印的相關資料、皆對計畫進行中的論述發展與歷史爬梳，有相當關鍵性的開展與啟發。