

Research on the Formation and Transformation of Cinema Public Sphere in Shanghai, 1890s-1930s

李, 珂

(Degree)

博士 (学術)

(Date of Degree)

2023-03-25

(Date of Publication)

2025-03-25

(Resource Type)

doctoral thesis

(Report Number)

甲第8529号

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100482277>

※ 当コンテンツは神戸大学の学術成果です。無断複製・不正使用等を禁じます。著作権法で認められている範囲内で、適切にご利用ください。

(別紙様式 3)

論文要旨

氏名 李珂
専攻 グローバル文化専攻
指導教員氏名 石田圭子

論文題目

Research on the Formation and Transformation of Cinema Public Sphere in Shanghai, 1890s-1930s
(1890年代～1930年代上海における映画公共圏の形成および変遷)

論文要旨

This dissertation is a rehistoricization of Shanghai film culture from the 1890s to the 1930s through the lens of the alternative public sphere and modernity. By doing so, I delineate the constitution and transformation of the film public sphere, which is a pluralistic and heterogeneous site of sensory reflexivity that generates modernity and publicity in the everyday life of the general public. I argue that the production and reception of early cinema and related cultural practices profoundly reflected changes in everyday life and consumer culture, in knowledge dissemination and enlightenment, and even in ways of engaging with social and political issues in early-20th-century China. This new sensory mechanism and behavioral model could be understood as practices of vernacular modernity that relied on sensorial evocation and re-emphasized the importance of experience. The accessibility and universality based on intuition reinvigorated people; thus, a public sphere emerged with particular modes of participation, discursive construction, and confrontational practices. Here, the public was allowed to strive for changes in their destiny and social status quo, which enabled them to resist and criticize tenaciously rather than succumbing to the dominant discourse and institutions.

The history of cinema that I would like to rewrite, therefore, is a history outside or parallel to the orthodox Shanghai film history. It is emphatically about the search for both audiences of film culture and subjects of the proletarian public sphere and about how they shaped modern experiences and public practices in a hybrid way that has not been acknowledged in previous studies of Chinese film historiography. Employing the method of historical textual analysis, I focus on the “mass groups” that are pervasive in Chinese cinema, including film readers, viewers, and fans. My examples include the rise of the public sphere of film publishing in the context of Shanghai’s literary culture (Chapter 1); the flourishing of the public sphere constituted by the moviegoing experience in relation to film production, exhibition, and consumption patterns (Chapter 2); and the expansion

of the public sphere constructed by implications of the star system generated outside film texts and movie theaters (Chapter 3). These forms of practice and communication broke all taboos of the classic public sphere, involving many links in the process of film production and consumption and renewing aspects of research on related matters, such as literary schools, space culture, and consumer culture. As a historical project, my dissertation devotes three chapters to significant topoi of the film public sphere from the 1890s to 1930s and their articulations within selected scopes. Although the studies of these three scopes share an almost overlapping time frame, each had its own relatively independent and complete formation and development process.

The issue of female enlightenment is one of the central themes of my dissertation. It is no exaggeration to say that the modes of participation, the formal innovation of discursive construction and action, and the often chaotic elements such as sensory immediacy and material condition that characterized this female enlightenment are precisely the core qualities of “the proletarian public sphere”. These elements are also highly valued and shared by the “general masses”, such as working-class men who do not qualify as bourgeois citizens. Therefore, while I see these women’s enlightenment and activist practices as significant topoi in the landscape of modernity and the proletarian public sphere, I also address the practices of other ordinary people who did not become “self-disciplined subjects”.

Examining how new collective subjectivities and identities were constructed on and off screen, I delineate the new worldview and distinctive sociocultural and political influences produced by new semantics and practices that became part of everyday life. I argue that for the general public, the realization of enlightenment, discourse construction, and social change does not require the ability to read things and events rationally, regarding them as symbols and images that are detached from daily life. Rather, it requires illusion, time, memory, emotion, imagination, and nonverbal interaction driven by perceptions and bodily sensations rooted in indigeneity and everyday life. Thus, the cinematic manifestation of the proletarian public sphere not only informs us of the content of modern public life that the cinema captures but also, more importantly, determines specific forms of communication and politics that the masses can understand and grasp. It defies any rigid boundaries between “high” and “low,” elite politics and mass culture, rational enlightenment and sensory entertainment, the modern and the traditional, and, finally, the culturally specific and the globally oriented. By reviewing these mass-mediated experiences and inclusive forms that traverse divergent genres and boundaries, I attempt to delineate an alternative genealogy of Chinese cinema to challenge existing unilinear versions of its evolutionary history.

論文審査の結果の要旨

氏名	李珂			
論文題目	Research on the Formation and Transformation of Cinema Public Sphere in Shanghai, 1890s-1930s (1890年代～1930年代上海における映画公共圏の形成および変遷)			
判定	合格 ・ 不合格			
論文チェックソフトによる確認	☒ 確認 ☐ 未確認 理由：			
審査委員	区分	職名	氏名	論文審査結果について
	委員長	教授	松家 理恵	☒ 確認
	委員	准教授	石田 圭子	☒ 確認
	委員	教授	板倉 史明	☒ 確認
	委員	教授	上野 成利	☒ 確認
	委員			☐ 確認
要 旨				
<p>■本論文は1890年代～1930年代の上海における映画文化をヴァナキュラー・モダニティとそれに基づくオルタナティブな公共圏という枠組みから捉え直し、それによってこれまでの中国映画史が語ってきた単線的な進化史観（左翼映画によってそれまでの娯楽的な映画が乗り越えられ民衆啓蒙を促した）を書き換えようという試みである。本論文は映画の作り出す公共圏をヴァナキュラー・モダニティという概念に基づき、従来の理性的な対話を前提とした公共圏とは異なる「大衆的公共圏」であると説明する。そこでは感覚的知覚を媒介にコミュニケーションが行われ、それによって自己や近代社会が認識され批判されるため、従来の公共圏から排除されていた人々（大衆や女性）も参加することができる場所であると主張される。この理論的前提はミリアム・ハンセンとアレクサンダー・クルーグ/オスカー・ネクトに依るものであるが、本論文の独自性は、当時の上海における映画公共圏の形成を、映画出版、映画館とその観客、ファンダムという複数の観点か</p>				

ら分析し、歴史観点から具体的に明らかにしようとするところにある。

■本論文は全三章からなるが、序章ではまず論文全体の理論的枠組みが示される。かりに理性中心的な西洋近代を「モダニティ」の範型とした場合、人々の感覚的な経験や日常生活の相は非近代的なものとして排除されてしまうが、しかしそれでは20世紀初頭の上海における都市化と伝統文化との交錯や消費文化の実相を捉え損ねることになる。本論文はむしろそうした「ヴァナキュラー」な次元に胚胎する近代の諸相に着目し、広い範囲の人々の感覚的・日常的な経験に定位した近代の形成と展開を視野に入れ、そこに（市民的公共圏ではなく）「大衆的公共圏」の形成を読み取ろうとする。

第一章 The Emerging Film Publishing Industry in the Cultural Landscape of Traditional Publishing and Literary Schools（伝統的出版文化における映画出版業の発生と文学流派）では、伝統的な出版業界、左翼文壇、新感覚派、鴛鴦派などが交錯した上海の新興映画出版業界の状況が説明され、そこに中国のブルジョア市民、いわゆる小市民、そして大衆というハイブリッドな主体を持つ公共圏を構築されたことが説明される。また、この公共圏が、映画を新しい芸術形式として社会に順応させる上で、いかに重要な役割を果たしたかが明らかにされている。

第二章 The Flourishing Cinema and Spectatorship between Screen and Reality（映画館の繁栄とスクリーンと現実の間にある観客）では、「展示的な初期映画」から「物語映画」、「ヌード映画」へと移行する映画産業の展開が示され、映画館での認識と行動の歴史が叙述される。それを通して生産・展示・消費形態の変化や観客の変化をたどるとともに、映画館が様々な人が集う展示的な光景を通して越境的に世界を認識する場所から、物語映画を通して内面的な自己認識の場所に、さらにフェミニズムと愛国主義といった急進的言説を受け入れる場所へと発展してゆく過程が論じられている。

第三章 Beyond the Film Text: The Birth of Fandom and Stardom（映画テキストを超えて：ファンダムとスターダムの誕生）では、ファンとの親密な関係を構築したスターが、ファンにとって感覚的喚起と啓蒙の導きとなり、日常生活の様々な場面でファンに影響を与えたことが論じられている。また、ファンが娯楽活動としてスターを追いかけながらも自発的に批判的な組織を形成し、映画産業の権威と対話しながら自己啓蒙を続けて大衆の言説を構築し、それが大衆による政治的信念と革命的大義の実行へと繋がったことが明らかにされている。

■以上のように、本論文では映画出版（第一章）映画館と観客（第二章）映画ファンダム（第三章）という具体的な場所に焦点を当てて、それがいかに大衆が参加することのできる公共圏となりえたかということをも十分な説得力をもって明らかにしている。プロパガンダの場所ともなりうる大衆的公共圏の両義性について楽観的すぎる点もあるが、これまでの悲観的な文化産業論が見落としていた映画や大衆文化のポテンシャルを具体的事例を通して明らかにした点は重要である。この論文の重要な先行研究としては先述したハンセンやクルーグ/ネクトの他に、上海映画を論じたチャン・チェン（Zhang Chen）や ウェイホン・バオ（Weihong Bao）が挙げられるが、映画出版やファンダムといった先行研究とは異なる観点から映画による大衆的公共圏の形成を明らかにした点で本論文は上海映画研究に新しく重要な知見を与えている。とくに新たな歴史的資料を発掘し、それらを十分に生かして論じられた点は、新たに付け加えた重要な貢献として特筆に値する。よって学位申請者の李 珂は博士（学術）の学位を得る資格があると認める。