

[文章编号]1000-3541(2001)04-0022-05

论法兰克福学派的大众文化批判理论

李 小 娟

(黑龙江大学《求是学刊》编辑部, 哈尔滨 150080)

[摘 要] 真正的艺术作为最精致的文化造物是人的自由自主的本质的最深刻的体现, 以及人类社会进化的重要的内在驱动力。但在现代发达工业社会的背景中, 艺术也不可避免地走向了异化。这种异化的艺术集中表现为大众文化。法兰克福学派从大众文化的商品化——创造性的丧失、大众文化的齐一化——个性的虚假、大众文化的欺骗性——超越纬度的消解和大众文化的操纵性等方面剖析大众文化对人的存在的负面影响。要扬弃大众文化的异化, 必须扬弃人的本质的异化, 恢复艺术和审美的个性和创造本质, 即恢复人的自由自觉的生存方式。

[关键词] 法兰克福学派; 大众文化; 异化; 批判理论

[中图分类号] B089.1

[文献标识码] A

从广义上说, 法兰克福学派对发达工业社会各个方面的批判都属于文化批判, 在某种意义上, 法兰克福学派的社会批判理论就是文化批判理论。这是因为, 在广义上, 文化是一个与自然相对立的大范畴, 它几乎涵盖了人的一切造物, 如政治、经济、宗教、艺术、科学、技术、哲学、教育、语言、习俗、观念、知识、信仰、规范、价值, 等等。我们在这里所讨论的大众文化批判则是在狭义上探讨文化, 即专门分析作为艺术或审美形式的文化的异化。一般说来, 艺术形式包括音乐、舞蹈、雕塑、绘画、文学、戏剧、电影, 直至建筑等, 这是人类的具体的文化创作活动及其对象化成果。

从理论上讲, 作为基本的审美形式的艺术活动是最能发挥人的创造性, 最能体现人的自由的领域, 但是, 在发达工业社会或技术社会之中, 随着大众传播媒介的发达, 艺术在大众化和普及化的同时, 却开始失去自身的创造性和超越性, 开始沦为非创造性的、商品化的大众文化, 成为欺骗人、统治人的异化的文化力量。法兰克福学派对于大众文化批判这一主题做了很多探讨, 霍克海默和阿多尔诺关于“文化工业”的分析, 马尔库塞

关于“肯定的文化”的批判, 都是这一文化批判主题的具体展开。如欲对大众文化的异化特征和消极功能有深刻的理解, 首先应当从本真意义上的艺术的本质规定性入手。

一、本真的文化(艺术): 自由与超越

从人的生存的角度来看, 艺术同哲学和科学一样, 是人把握世界的一种基本的方式, 同时, 也就是人的一种基本的存在方式。在人类初始, 当人的各种活动还没有走向分化, 还没有出现职业分工的时候, 艺术并不是一种独立的生存方式或存在领域, 它是同人的日常生活和社会生活直接交织在一起的。在尔后的历史进程中, 艺术开始同人的日常生活和社会生活相分离, 成为人的一种独立的生存方式和一种独立的创造领域。由各种审美形式构成的艺术领域一旦取得独立性, 就成为人的最神圣、最崇高的存在领域, 它超越了为生存压力所困扰的、琐屑的日常生计和程式化的、常规化的社会运动, 成为最具创造性的领域。换言之, 人在艺术创作中和在审美意境中, 能够最大限度地展示人的创造性本质。具体说来, 本真意

[收稿日期] 2000-12-25

[作者简介] 李小娟(1964-), 女, 河北昌黎人, 哲学硕士, 《求是学刊》编辑部副编审, 主要从事西方马克思主义和文化哲学研究。

义上的艺术的创造性主要体现在两个维度:一是自由,二是超越性。

真正的艺术的首要本质特征便是自由,它是人的自由本质的实现和体验,无论是艺术品的创作,还是艺术品的审美,都是展示人特有的本质规定性,即自由。霍克海默认为,美在某种意义上是“一种没有利害关系的愉快存在”,因为,在这里,人往往是在不顾及社会价值和目的性的前提下,单纯在美的判断中表现自己的特色。关于艺术的这种自由本质,他做了详细的阐述:“在艺术活动中,可以说人已摆脱了他作为社会成员的职责,以及他作为一个独立的个体产生反应的职责。个性——艺术创作和判断中的真正要素,不仅存在于特有的风格和奇特的构想中,而且存在于能经得起对现行经济制度的整形外科手术的力量中,这种制度把所有的人都雕刻成一个模式。人类,就其没有屈从于普遍的标准而言,他们可以自由地在艺术作品中实现自己。”^{[1](P258-259)}艺术体现了自由原则和创作性原则,它是独立个体不可替代、不可重复的创造。真正的艺术品总是具有不可重复、不可复制的个性,这种个性从本质上讲就是自由。

真正的艺术的另一方面的本质规定性便是超越性,即对现存和给定性的否定。虽然艺术的自由本质往往具有内在性,审美活动往往表现为独立个性的内在的自由创造或内在的自由体验,但是,这并不意味着艺术活动和审美活动不具有现实性。实际上,在艺术和审美活动中所展开的自由创造和自由体验一经发生,就已经在理想和现实之间形成了一种张力,形成了对异化的、物化的、分裂的现存世界的超越和否定的维度。因此,真正的艺术既是一种自由的创造,也是一种变革现存的力量。

霍克海默对此有深刻的论述。在《批判理论》一书中,他提出了一个断言:“反抗的要素内在地存在于最超然的艺术中”^{[1](P259)}。按照霍克海默的理解,在艺术中,个体摆脱了他作为社会成员的现存的责任,又依据人的自由本性设定了与现存的异化世界所截然对立的理想境界,因此,艺术成为具有超越性和否定性的革命力量。马尔库塞认为,艺术代表着对一切不自由的存在的否定和超越。他断言,“自从自由意识觉醒以来,真正的艺术品无不揭示了这种原型的内容,即否定自由。”^{[2](P104)}马尔库塞认为,在现存社会中,由于技

术理性的统治,原来意义上的革命力量,既工人阶级已经被整合或一体化到现存社会秩序中,他们失去了超越的维度,从现存社会的否定力量转变为它的肯定力量。在这种条件下,要想超越全面异化和物化的现存世界,就要寄希望于现存社会中的其他激进力量对现存社会实行彻底的否定和拒绝。在这方面,真正的艺术有着不可替代的作用。马尔库塞指出,“这个伟大的拒绝就是对不必要压抑的抗议,就是争取最高自由形式即‘无忧无虑的生活’的斗争。但只有用艺术语言才能平安无事地表达这个思想。而在政治理论甚至哲学的较为现实的背景中,它几乎被普遍地指责为乌托邦。”^{[2](P108)}

从上述两个方面的论述来看,真正的艺术作为最精致的文化造物是人的自由自觉的本质的最深刻的体现,以及人类社会进化的重要的内在驱动力。然而,在现代发达工业社会的背景中,艺术也不可避免地走向了异化。用马尔库塞的话来说,现代技术世界中,艺术陷入异化之中,成为一种与平庸和物化的现实完全无异,并且相互认同的“非升华”的领域。异化的、非升华的艺术失去了创造性,失去了个性和自由的特征。这种异化的艺术集中表现为大众文化。

二、大众文化:欺骗与操控

关于大众文化(mass culture)这一概念,新马克思主义者有许多阐述。有时他们也使用其他相类似的概念来揭示现代技术世界中的艺术异化现象。法兰克福学派在批判大众文化时,使用比较多的两个范畴是“肯定的文化”和“文化工业”。马尔库塞1937年在《文化的肯定性质》中对肯定的文化做了专门的阐述。他认为,文化概念本来代表“社会生活的整体性”,它涵盖了观念再生产(精神世界)和物质再生产(文明)领域。但在资本主义条件下,文化失去了总体性,只作为精神世界而与文化(物质世界)相分裂。这种独立的、特殊表态的文化,可以称之为“肯定的文化”,它通过为人们提供一个不同于现实世界的幻想的精神世界而平息社会的内在否定性和反叛欲望,通过使人在幻想中得到满足而美化和证明现存秩序,从而为现存辩护。“文化工业”是霍克海默与阿多尔诺在《否定的辩证法》中提出的一个重要的概念。他们指出,文化工业是指凭借现代科学技术手段大规模地复制、传播商品化了的、非创造性的文化产品

的娱乐工业体系。这种娱乐工业产生于发达的工业国家,它是制作和传播大众文化的手段和载体,它以独特的大众传播媒介,如电影、电视、广播、报刊、杂志等,操纵物化的、虚假的文化,成为束缚意识的工具、独裁主义的帮凶,并以较之前更为巧妙有效的方法,即通过娱乐来欺骗大众,奴役和统治人。

法兰克福学派通常所使用的大众文化范畴与文化工业的概念非常接近。所谓大众文化是指借助大众传播媒介(电影、电视、广播、报刊、广告、杂志等)而流行于大众中的通俗文化,如通俗小说、流行音乐、艺术广告、批量生产的艺术品等。它融合了艺术、商业、政治、宗教与哲学,在闲暇时间内操纵广大群众的思想与心理,培植支持统治和维护现状的顺从意识,行使社会欺骗的功能。概括起来,法兰克福学派主要是从以下几个方面剖析大众文化对于人的存在的负面影响。

第一,大众文化的商品化:创造性的丧失。法兰克福学派认为,在技术世界中,通俗化、大众化的文化已经丧失了真正的文化的本质规定性,即丧失了艺术品的创造性,呈现出商品化的趋势,具有商品拜物教的特征。

在这一点上,几乎所有法兰克福学派成员都持同样的观念。马尔库塞断言,资产阶级的艺术品都是商品,它们也许“甚至是作为上帝销售的商品而被制造出来的”,因此,它们不再具有艺术本身的创造性,而是走向物化。马尔库塞在剖析肯定的文化时指出,“由资本主义劳动过程组织起来的这个世界,已把个体的发展转化为经济的竞争,把他的需求的满足,抛入市场中。肯定的文化用灵魂去抗议物化,但最终也只好向物化投降。”^[3](P138)

霍克海默和阿多尔诺在《启蒙的辩证法》中,明确地指出大众文化的商品化特征,以及艺术向商品性的屈从。他们认为,“由于出现了大量的廉价的系列产品,再加上普遍进行欺诈,所以艺术本身更加具有商品性质了。艺术今天明确地承认自己完全具有商品的性质,这并不是什么新奇的事,但是艺术发誓否认自己的独立自主性,反以自己变为消费品而自豪,这却是令人惊奇的现象。”^[4](P148)霍克海默与阿多尔诺认为,大众文化的商品化特征与现代科学技术的发展状况密切相关。艺术同现代技术发展所提供的大众传播媒介相结合,使得批量生产和普遍传播成为可能。他

们指出,“文化用品是一种奇怪的商品。即使它不再进行交换时,它也完全受交换规律的支配;即使人们不再会使用它时,它也盲目地被使用。因此,它与广告已融合在一起。在垄断权力下边,它越是表现得荒诞无稽,它就变得越是有威力。这些动机都是有充分的经济根据的。人们要明确地生活,就不能脱离整个文化工业,为了克服消费者饱食终日无所事事和麻木不仁漠不关心的精神状态,就必须生产出大量的文化用品。从文化用品本身来说,它们也是要求大量生产的。广告宣传是使文化用品长生不老的灵丹妙药。”^[4](P152-153)霍克海默和阿多尔诺认为,艺术同大众传播媒介的结合,特别是同广告的结合已经达到了登峰造极的地步,以致“广告成了唯一的艺术品”。显然,这种艺术品是不可能具有真正的艺术的创造性特征的。

第二,大众文化的齐一化:个性的虚假。由于以现代技术发展为背景的大众文化具有批量生产、无限度复制的特征,所以,大众文化具有明显的标准化和齐一化的特征,换言之,大众文化不再具有真正的艺术品所具有的不可替代的个性。

如前所述,艺术品的创造性特征主要表现在它的个性。然而,由于现代技术的批量生产特征和大众传播媒介的大众性,现代艺术品开始失去个性,从形式到内容都越来越趋于相同,成为可以批量生产的大众化商品。霍克海默和阿多尔诺对此做了形象的描述,“现在一切文化都是相似的。电影、收音机、书报杂志等是一个系统。每一领域是独立的,但所有领域又是相互有联系的。甚至政治上的对手,他们的美学活动也都同样地颂扬铁的韵律。”^[4](P112-113)大众文化的标准化和齐一化的直接后果就是真正的艺术品所应包含的个性的消失,艺术品成为无个性的模仿和标准化的批量复制。霍克海默和阿多尔诺认为,在文化工业中,普遍存在着“个性的虚假”,无论在文化艺术创作中,还是在艺术欣赏中,创造性的个性都不复存在。他们断言,资本主义的发展同时使个人得到了发展,但是,技术的发展和统治,使个人的每一种进步又是“以牺牲个性为代价的”。他们指出,在“文化工业中,个性之所以成为虚幻的,不仅是由于文化工业生产方式的标准化,个人只有当自己与普遍的社会完全一致时,他才能容忍个性处于虚幻的这种处境。从爵士音乐典范的即席演奏者,到为了让人们能看出自己在影片中所扮演的

角色,不得不仍用鬃发遮住眼睛的演员,都表现出个性的虚假。”^{[4](P145)}

第三,大众文化的欺骗性:超越维度的消解。大众文化具有很大的欺骗性,它主要迎合在机械劳动中疲惫的人们的需求,通过提供越来越多的承诺和越来越好的无限的娱乐消遣来消解人们的内在的超越维度和反抗维度,使人们失去思想和深度,从而在平面化的文化模式中逃避现实,沉溺于无思想的享乐,与现存认同。

霍克海默和阿尔多诺用了许多篇幅来描述大众文化的欺骗性。例如,他们特别分析了电影的欺骗能。他们指出,在现代社会中,整个世界都通过文化工业这个过滤器,结果,人们通常在电影欣赏中失去了独立的判断,往往认为,“电影就是外面大街上发生的情况的继续”,或者认为,“外面的世界是人们在电影中看到的情况的不断的延长”。结果,生活和电影在人们的错觉中不再有什么区别。这就极大地抑制了观众的判断能力,消解了人们对现实的不满。“文化产品本身,其中最具有代表性的有声电影,抑制观念的主观创造能力。”^{[4](P118)}大众文化的欺骗性不仅表现在电影这一艺术形式上,而且也体现在其他各种艺术活动中。大众化的通俗艺术作品可以使工作一天后身心疲惫的人们在娱乐和享乐中得到放松和安慰,从而丢掉思想和一切现时烦恼。文化工业为消费者提供越来越多的文娱消费作品,从而给人们带来满足,“享乐意味着全身心的放松,头脑中什么也不思念,忘记了一切痛苦和忧伤。这种享乐是以无能为力为基础的。实际上,享乐是一种逃避,但是不像人们所主张的逃避恶劣的现实,而是逃避对现实的恶劣思想进行反抗。娱乐消遣作品所许诺的解放,是摆脱思想的解放,而不是摆脱消极东西的解放。”^{[4](P135-136)}

因此,在法兰克福学派看来,在大众文化垄断了人们的精神生活的情形中,人们表现出逃避现实的特征,开始丧失内在的超越的维度,习惯于无思想的平面生存模式。结果,艺术家很少能创作出具有个性和思想深度的作品,而且,人们也不愿欣赏严肃的艺术品,而满足于和习惯于平庸的无个性的大众文化消费品。换言之,在发达工业社会中,无论是大众文化作品的制作者,还是大众文化的欣赏者和消费者,都表现出“逃避现实者”的特征,霍克海默在《批判理论》中对“逃避现实者”做了详细的描述:“家庭的逐渐瓦解,个人生活进

入闲暇的转变,闲暇进入管理细节的常规程序的转变,闲暇成为棒球场和电影,畅销书和收音机的消遣的转变,这些转变会导致人内心精神生活的崩溃。很久以前,文化就被这些驾轻就熟的乐趣取而代之,因此,它已呈现出一个逃避现实者的特点。人们已经沉溺于个人的观念世界里,当重新调整现实的时机成熟时,他们才会重新调整他们的思想观念。人们内心的精神生活和理想已成为保守的因素。但是随着人们取消避难所能力的丧失——这种能力既不在贫民区也不在现代殖民地成长起来——人类已丧失构造出一个不同于他生存的那个世界的另一世界的能力。那个世界就是艺术世界。”^{[1](P262-263)}

第四,大众文化的操控性和统治性。技术时代的大众文化成为一种新的统治形式,它的商品化和齐一化特征消解了艺术的创造性和个性,同时,它的消遣娱乐特征又消解了人们对现实的不满和内在的超越维度。因此,虽然大众文化从表面上不具有强制性,但是,它对人的操控和统治更为深入,具有无所不在的特征。

霍克海默认为,随着艺术和文化的深度的削减,文化工业或娱乐工业正悄悄地按着自己的尺度来调节、操纵和塑造人。他指出,“在民主的国家,最终的决定不再取决于受过教育的人,而取决于消遣工业。大众性包含着无限制地把人们调节成娱乐工业所期望他们成为的那类人。”^{[1](P274-275)}霍克海默和阿尔多诺认为,现代人虽然生活一个民主的时代,但是,大众文化对人的影响是单向的,个人很难有能力影响文化的生产和传播。对此,他们做了形象的描述:“从电话进到无线电广播,作用发生了巨大的变化。每个人,每个主体都能自由地运用这些工具。每个人都可以成为民主的听众,都可以独立自主地收到电台发出的同样的节目。但是答辩的仪器尚未开拓出来,私人没有发射的电器设备和自由。群众被局限在由上面特意组织的‘业余爱好者’的人为约束的范围内。但是每一个自发地收听公共广播节目的公众,都会受到麦克风,以及各式各样电台设备中传播出来的有才干的人、竞赛者和选拔出来的专业人员的控制,和受他们的影响。”^{[4](P114)}

大众文化对人的操控作用是无所不在的,它“影响人们傍晚从工厂出来,直到第二天早晨为了维持生存必须上班为止的思想”,在现代社会,几乎没有什么人能够离开大众娱乐而存在,因此,大

众文化对人的操控无论在深度上还是在广度上都是其他统治形式所不可比拟的。霍克海默和阿尔多诺断言,“工业社会的力量对人们发生的影响,是一劳永逸的。文化工业的产品到处都被使用,甚至在娱乐消遣的状况下,也会被灵活地消费。但是文化工业的每一个产品,都是经济上巨大机器的一个标本,所有的人从一开始起,在工作时,在休息时,只要他还进行呼吸,他就离不开这些作品。没有一个人能不看有声电影,没有一个人能不收听无线电广播,社会上所有的人都接受文化工业品的影响。文化工业的每一个运动,都不可避免地要把人们再现为整个社会所需要塑造出来的那种样子。”^[4](P118)大众文化的欺骗性和操控性对于现存社会秩序的稳定起到十分重要的作用,它造成人们面对一个不合理的社会,但却反抗无效的局面。即是说,在大众文化的操控下,人们虽然依旧可以发泄对现存资本主义制度的不满和愤怒,但却“不能从根本上威胁资本主义制度”。

大众文化氛围中人对现存的“反抗无效”的现象充分说明了发达工业社会条件下的异化的严重性。不仅传统的政治力量和经济因素作为外在的统治力量而存在,原本最具有创造性的文化(艺

术)也走向了异化,它不仅不再是人的创造性本质和个性的确证,而且本身成为统治者操控人的力量,成为人与现实认同的中介要素。由此不难看出现代社会中文化异化的深度。这正是法兰克福学派等新马克思主义把批判理论的主题定位于文化层面的根本原因之所在。众所周知,文化主要表现为人的基本的生存方式或生存样法,因此,文化的异化毫无疑问是人的深层次的异化,因为它是人的本质的异化。要扬弃大众文化的异化,必须扬弃人的本质的异化,恢复艺术和审美的个性和创造本质,也就是恢复人的自由自觉的生存方式。从这样的角度看,虽然法兰克福学派在分析批判大众文化时,在某些方面有出现偏激和极端的情形,但是这一批判理论对于我们深刻理解现代人的生存境遇具有重要的参考价值。

[参 考 文 献]

- [1]霍克海默.批判理论[M].重庆:重庆出版社,1989.
- [2]马尔库塞.爱欲与文明[M].上海:上海译文出版社,1987.
- [3]马尔库塞.现代文明与人的困境——马尔库塞文集[C].上海:三联书店,1989.
- [4]霍克海默,阿多而诺.启蒙辩证法[M].重庆:重庆出版社,1990.

[责任编辑:李龙海]

On Frankfurt's Popular Culture Criticism Theory

LI Xiao-juan

(Seeking Truth Editing Office, Heilongjiang University, Harbin 150080, China)

Abstract: As the most exquisite cultural creation, real art is both the most profound embodiment of man's free and unrestrained nature, and an important inner drive for human socialization. However, against the background of modern developed industrial society, art has been inevitably on the path of alienation. This alienated art focally embodies popular culture. From the perspective commercialization of popular culture, the article conducts an analysis of the negative impact of the loss of creativity, the standardization of popular culture, the false individuality, the deceptiveness of transdimensional diminishment, and the manipulation of popular culture, etc. To get rid of the alienation of popular culture, the alienation of human nature must be eliminated to recover the artistic and aesthetic individuality and creative nature, i. e., to recover the free and unrestrained living style of man.

Key words: Frankfurt School; popular culture; alienation; criticism theory