

法兰克福学派大众文化批判理论及其评价

周德胜 孙淑桥

(广西师范大学 政治与公共管理学院, 广西 桂林 541004)

[摘要] 法兰克福学派的大众文化批判理论是西方大众文化批判理论中最为激进与严厉的一种。他们从文化艺术活动的本质规定性出发,对文化艺术在发达工业社会中的严重异化现象进行了猛烈抨击,痛斥大众文化的平庸化、商品化、齐一化和意识形态功能。对法兰克福学派的大众文化批判理论,我们需要作辩证分析,既要认识其合理性,又要看到其缺陷,从而为我国在工业化、市场化进程中文化艺术事业的发展提供理论借鉴。

[关键词] 法兰克福学派;大众文化批判;文化精英主义

[中图分类号] B089.1 [文献标识码] A [文章编号] 1671-9824(2006)01-0009-04

在西方的大众文化批判理论中,最为激进的应首推西方马克思主义中的法兰克福学派的观点。我国的文化艺术在现代化进程中日益商品化、市场化,暴露出法兰克福学派大众文化批判理论中所揭示的一些问题。因此,对法兰克福学派的大众文化批判理论进行研究,以其积极成果为我国的文化建设事业提供借鉴,是有益于推进我国文化艺术的健康发展的。

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。他们在对大众文化的异化特征和消极功能展开批判之前,首先对本真意义上的艺术的本质规定性进行了分析。

一、本真的文化艺术活动的内在向度

法兰克福学派对商品性、市场化的大众文化的批判,源于他们对文化艺术的本质的独特理解。他们继承了康德的美学理念,认为本真意义上的文化艺术展示了人的创造

性本质。这种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欣赏,都展示了人所特有的本质规定性,即自由。在霍克海默看来,艺术是表征主体性的领域,是人的个性的自主的创造和独立判断。所以,艺术是关涉私人领域的。关于艺术的这种自由本质,霍克海默做了详细的阐述:“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)}马尔库塞对艺术的自由本质也作了深刻的阐发,认为在现代发达工业社会中,人的绝大多数活动都是异化的,只有真正的艺术还保留着自由的本性,它代表着一种非压抑的、创造性的领域。

真正的艺术的另一方面的本质规定性便是超越性,即对现实存在和给定之物的否定和批判。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。对此,霍克海默指出:“反抗的要素内在地存在于最超然的艺术中。”^{[2] (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

[收稿日期] 2005-10-08

[作者简介] 周德胜(1970-)男,河南信阳人,硕士研究生,研究方向:马克思主义哲学;孙淑桥(1974-)男,山东临沂人,硕士研究生,研究方向:马克思主义哲学。

万方数据

员的现存的责任,又依据人的自由本性设定了与现存的非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。马尔库塞非常重视艺术的超越本性,在他看来,艺术代表着对一切不自由的存在的否定和超越。

由此看来,真正的艺术作为文化产物,是人的自由创造精神的真实体现,表现了人的自由自觉的创造性本质,同时艺术也是促进人的自身完善、推动人类社会进步的重要的驱动力。法兰克福学派的思想家认为,艺术这种人的自由自觉的造物,在发达工业社会中,却由于工业化、市场化经济力量的扩张和技术理性的不断浸淫,已经沦落为一种商品、消费品,成为供人们闲暇时娱乐和消遣的东西。艺术作为发达工业社会中的文化现象,已经不再是一种自主性、自律性的东西,其自由超越的品格已经失去了,艺术可悲地走向了异化。这种异化的艺术集中表现为大众文化。

二、法兰克福学派大众文化批判理论的主要内容

法兰克福学派所使用的大众文化范畴,是指借助大众传播媒介(电影、电视、广播、报刊、广告等)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。法兰克福学派的大众文化批判理论重在揭示大众文化作为一种异化力量的消极功能。概括起来,法兰克福学派主要从以下几个方面剖析大众文化对于人的存在的负面影响。

(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,资产阶级的艺术作品都是商品,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。霍克海默和阿多尔诺在许多地方对大众文化的商品化特征进行了揭示。例如,阿多尔诺讨论了音乐的商品化现象。他认为,除了先锋派音乐以外,今天的音乐都不再具有创造性,都成了商品,它们是受市场导向的,受利润动机和交换价值支配的商品。这种大众化音乐的创作者所关心的是上座率 and 经济效益,而不是艺术完美和审美价值。因此,在当代,同商品拜物教相一致,出现了“音乐拜物教”,人们对音乐的崇拜已异化为对音乐所能取得的交换价值的崇拜。霍克海默和阿多尔诺在《启蒙辩证法》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。”^{[2] P148)}

(二)大众文化的齐一化:个性的虚假 法兰克福学派认为,由于以现代技术发展为背景的大众文化产品可批量生产、无限度复制,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。

艺术品的创造性特征主要表现在它的个性上,真正的艺术品总是不可替代、不可重复的个性的独创。然而,由于现代技术的批量生产特征和传播媒介的大众性,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。”^{[2] P152)}

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。甚至年轻人在谈恋爱或约会,以及表达接受或拒绝的意向时都失去了本真性,都想“能按照文化工业提供的模式进行表达”,人们内心深处对美的感觉和反应也都“已经完全物化了”。

(三)大众文化的欺骗性:超越维度的丧失 法兰克福学派认为,大众文化具有很大的欺骗性。它主要是迎合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内在的超越维度和反抗维度,使人们失去思想深度,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。

霍克海默和阿多尔诺用了许多篇幅来描述大众文化的欺骗性。他们特别分析了电影的欺骗功能,指出,在现代社会中,整个世界都得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。

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下,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”的特征。

(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,其商品化和齐一化特征消除了艺术的创造性和个性;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:“个体和社会的对立以及个人生存与社会生存的对立,这些使艺术消遣具有严肃性的东西已经过时。以取代艺术遗产而产生的所谓消遣,在今天不过是像游泳和踢足球那样流行的刺激。大众性不再与艺术作品的具体内容或真实性有什么联系。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][P265]}

由于统治方式的特殊性,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”。在现代社会中,几乎没有什么人能够离开大众娱乐品而存在,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。

法兰克福学派认为,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了十分重要的作用,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”。霍克海默和阿多尔诺认为,这一情形展示出“工业化文化的全部实质”。

三、法兰克福学派大众文化批判理论的基本特征

通过对法兰克福学派的大众文化批判理论的具体检视,可以看出这一理论具有这样一些基本特征:

(一)批判的激进性和彻底否定性 法兰克福学派对大众文化所做的批判是西方大众文化批判理论中最为激进与严厉的一种。除本雅明以外,他们几乎自始至终地贯彻了彻底的激进否定立场和坚决拒斥的态度。对于他们来说,大众文化的产生与扩张湮灭了文化艺术追求崇高、反抗现实的自由超越精神,使之不仅堕落为一种庸俗的、平面化的商品性文化消费,而且成为一种维护不合理社会的意识形态工具。

(二)鲜明的社会政治批判意向 相对于马克思主义政治和经济批判的理论传统而言,法兰克福学派的文化批判理论固然有明确的文化研究取向,并将批判直接指向了各种文化形式和文化现实,然而这种批判并不是超然于政治

和经济领域之外的。法兰克福学派的大众文化批判具有鲜明的政治批判旨趣:一方面它严厉指责大众文化的平庸化、商品化以及消费主义倾向,批判文化与经济的融合与共谋;另一方面,它痛斥大众文化的意识形态功能,指责其成为极权社会不合理统治的帮凶。他们之所以切入文化层面进行理论反思,正是欲使文化批判成为一种革命性的实践力量,使大众、使无产阶级摆脱资产阶级的意识形态控制,唤醒他们的反抗和批判精神以及阶级意识。在严格的意义上,大众文化批判与其说是一种文化批判,毋宁说是从文化视角切入的政治经济批判,而这是大多数西方马克思主义者共同的理论特点和理论诉求。

四、对法兰克福学派大众文化批判理论的评价

法兰克福学派的大众文化批判理论自问世以来,产生了持久的历史性影响。在西方,方兴未艾的文化研究思潮、文艺美学理论以及大众传媒理论,几乎无一不从法兰克福学派的大众文化批判理论中汲取某种理论滋养。这种影响是双重的,既表现为对法兰克福学派的激进批判立场和观点的认同与积极回应,也表现为对这种立场和观点的批判与否定。我国当下的文化艺术在工业化、市场化进程中也出现了一些与西方社会的大众文化类似的现象,我们有必要客观地评价法兰克福学派的大众文化批判理论,以此给我国的文化艺术事业提供有益的理论借鉴。

第一,法兰克福学派的大众文化批判理论在历史现象学意义上真实地再现了西方文化发展中出现的崭新现象,这就是大众文化的崛起和传统文化艺术的衰落。仅就艺术而言,艺术不再是个人的反思式的创造行为,不再是文化英雄主义时代张扬个性、呼唤自由、批判现实的思想旗帜。相反,艺术的生产和欣赏已转变为商品的生产、交换和消费行为。由此,文化的创造成为一种受经济利益驱动世俗化的行为,而人对文化艺术的需要主要不是一种精神的需要,而是一种消遣性的娱乐。随着历史的发展和技术的进步,在西方发达国家的确出现了商品经济全面渗透的历史趋势。因此,文化自身在发展过程中出现了一种向实用主义、拜金主义和享乐主义低头屈服的堕落倾向,文化艺术失去了自身存在的自律性和独立性,艺术被严重地物化。

第二,法兰克福学派的大多数成员坚决捍卫现代艺术中的个性原则和超越、批判现实的乌托邦精神。他们以异常鲜明的态度批判和指责大众文化的商品化、齐一性、标准化以及娱乐化、媚俗化倾向。他们力图弘扬现代文化艺术超越现实、否定现实的革命性本质以及自由、反抗的艺术精神。因此,他们贯彻了一种文化精英主义的立场,主张高级文化与低级文化之间的内在差异,试图通过唤醒艺术的批判否定的乌托邦精神来改造不合理的社会现实。这一主张无疑具有深厚的历史责任感和深远的文化价值。人类社会的发展需要伟大的艺术和高尚的文化,以此来指引人们向理

想的社会迈进。这种伟大的艺术和文化决不可能是仅供娱乐消遣的文化快餐,它将通过崇高、神圣和美给人以震撼,必定对日常的世俗生活保持着批判的反思和审视的态度。

第三,法兰克福学派的大众文化批判理论从一种有别于马克思主义以往理论传统的视野,对文化与经济、政治的关系重新进行了深刻的思考和具体的探索。在大众文化的历史发展中,文化与经济的界限已经趋于模糊,边界在现代背景下正在消失,大众文化已经直接成为一种经济现象,文化生产和使用已经成为一种经济活动和消费活动。在西方发达国家,工人运动长期处于低迷状态,社会的反抗力量趋弱,人们对现存的社会有着前所未有的认同。这种政治同一性现象的原因何在?西方马克思主义者将这一现象归于文化上的原因,也就是经济垄断集团通过大众文化左右、控制人们的需要,大众文化在现代社会中发挥着一种消解革命和反抗意识的意识形态功能。大众文化在现代社会发展中的产生与崛起,既是一种文化艺术现象,也是一种崭新的历史社会现象。这对马克思主义的发展来说,提出了新的理论课题,用传统的经济基础和上层建筑的关系已经难以直接解释这种文化发展现象。法兰克福学派通过对这一问题的考察,揭示了资本主义借助大众文化对人们的需要进行控制,从而维护自身的经济和政治统治,维持自身的合理性和合法性。

然而,对于法兰克福学派的大众文化批判理论又要保持冷静、审视的态度,在把握其合理性的同时,又要明确其存在的缺陷。

其一,真正的文化艺术应该追求理想和崇高,充满愤世嫉俗的反抗精神,这是艺术的真正精神之所在。为此,法兰克福学派不遗余力地对大众文化的商品化、低俗化和消费主义倾向给予坚决的、彻底的批判和否定。然而,他们没有真正做到从历史的现实发展上、从艺术本身的动态变化中准确地揭示和分析文化自身的发展规律,而是在很大程度

上停留于对古典和现代艺术的怀恋和感伤,表达了一种理想主义、浪漫主义的济世情怀。文化艺术必然要随着历史的发展而发展,技术手段在艺术发展上的应用是势所必然的事情,这将为文化艺术的发展提供一种新的走向。

其二,法兰克福学派的大众文化批判理论将理论的锋芒过于集中地指向文化商品化的现象形态,没有对大众文化的承载者进行具体的深入研究,基本上将大众等同于被动的客体或接受者,而没有看到或低估了大众本身的批判性和主体性,过分强调了大众的被动性和受控性。实际上,大众本身对大众文化的批判意识和批判精神也是不能否定的。大众接受和欣赏大众文化,其过程并不完全取决于大众文化的经济本质和政治本质,其结果也并不一定是大众对大众文化、对不合理的社会现实完全认同,从而接受其意识形态的控制。

其三,法兰克福学派在对资本主义文化工业的批判中笼统地、一概地否定大众文化,这是没有真正估计到大众文化的历史作用。文化走出神秘的个人领地、贴近大众是历史发展的必然性。文化的平民化进程,在某种意义上是一个历史性进步,是社会走向平等的历史性标志。因而,仅从文艺美学的角度,抑或仅从意识形态、政治和经济的角度进行分析和批判,是有失片面的。此外,文化艺术本身的消遣娱乐功能是否能够完全否定和取消,人类在目前的发展阶段上是不是能真正拒斥文化的商品化,同时,是否应该完全贬抑感官的需要,这些都是有待认真回答的问题。

[参 考 文 献]

- [1] 霍克海默. 批判理论[M]. 重庆:重庆出版社,1989.
- [2] 霍克海默,阿多尔诺. 启蒙辩证法[M]. 重庆:重庆出版社,1990.

[责任编辑:师连枝]

The Frankfurt School's critical theory on mass culture and its evaluation

ZHOU De-sheng, SUN Shu-qiao

(School of Politics and Public Administration, Guangxi Normal University, Guilin 541004, China)

Abstract: The Frankfurt School's mass culture critical theory proves to be the most radical and severe one among the western mass culture critical theories. Judging by the essential characteristics of culture and art activities, they strongly reproached the alienated phenomenon of culture and art in the developed societies, criticized it for its being indifferent, commodity-like, ideologically functional. We should analyze mass culture critical theory dialectically by finding out both its rationality and defects so as to make it a theoretical reference for the development of the cause of culture and art in China's industrialization, marketization.

Key words: The Frankfurt School, mass culture criticism, cultural essentialism