

法兰克福学派大众文化批判理论的得与失

张羽佳 (北京大学, 北京 100871)
曲 径 (哈尔滨工业大学, 黑龙江 哈尔滨 150001)

摘 要: 大众文化批判理论是法兰克福学派社会批判理论的重要组成部分。通过对晚期资本主义社会文化现象的分析, 法兰克福学派探讨了当代资本主义文化的主要特征并揭示出其屈从的利益动机和执行的资本主义意识形态功能, 为深入分析新资本主义文化现象提供了有益的视角。但同时, 法兰克福学派在对大众文化进行批判的过程中, 由于缺乏辩证的态度, 其精英主义的文化姿态造成了这一批判理论的内在缺失。

关键词: 大众文化; 文化工业; 肯定文化; 平面化
中图分类号: B151 **文献标识码:** A

Analysis of Frankfurt School's mass culture theory

ZHANG Yu - jia, QU Jing

(Beijing University, Beijing, 100871, China)

(Harbin Institute of Technology, Heilongjiang Harbin 150001, China)

Abstract: Mass culture theory is the main part of Frankfurt school's critical thinking on bourgeois ideology. The theory believes that bourgeois culture is rooted in commodity fetishism which views culture as a special kind of commodity rather than a transcendent art form. Starting from its elitist position, Frankfurt school concludes that bourgeois culture has lost its free spirit of art and is used only as a tool of dominant ideology. Frankfurt school's analysis provides a useful viewpoint on bourgeois culture.

Key words: Frankfurt school, mass culture theory, cultural industry, positive culture, bourgeois culture

法兰克福学派是 20 世纪西方马克思主义的代表学派, 曾对资本主义社会进行过全面而深刻的理论批判, 内容涉及意识形态、技术理性、大众文化、性格结构与心理机制等多方面内容, 在西方思想界引起了巨大的反响, 具有深远的理论意义。其中的大众文化批判理论可以说是法兰克福学派社会批判理论中最富特色的主题之一。下面, 本文将对法兰克福学派的大众文化批判理论进行系统的考察, 并对其中的理论得失进行简要的评价。

1 “大众文化”批判理论的提出及其核心概念

法兰克福学派对当代资本主义社会文化进行了全方位的批判。本文所探讨的大众文化批判是指狭义上的文化讨论, 仅涉及法兰克福学派对作为艺术或审美形式的文

化的讨论。因为在广义上说, 法兰克福学派对发达工业社会的各个方面的批判都属于文化批判的领域。在这里, 我们仅把探讨的主题的范围限定在狭义的文化概念之上。

从历史上讲, 法兰克福学派的文化批判理论开始于本世纪 30 年代后期。在这个时期的西方社会, 娱乐工业蓬勃兴起, 大众传播媒介迅猛发展, 新兴的文化工业给整个社会带来前所未有的新观念、新时尚, 深刻地改变了人们的思想意识和社会的精神面貌, 这些都导致了法兰克福学派把眼光转向对当代资本主义文化模式的研究和评价。在这一时期, 法兰克福学派写了大量的论著, 主要有: 霍克海默和阿多尔诺的《启蒙的辩证法》; 阿多尔诺的《论流行音乐》、《文化工业再考察》; 霍克海默的《艺术和大众文化》、《作为文化批判的哲学》; 本雅明的《机械复制时代的艺术作品》; 马尔库塞的《文化的肯定性质》、《单向度的人》; 洛文塔尔的《文学、通俗文化和社会》等一系列作品。这些著作构成了法兰克福学派大众文化批判的理论体系。

收稿日期: 2003-04-09

作者简介: 张羽佳, 北京大学哲学系博士研究生; 曲径, 哈尔滨工业大学人文与社会科学院硕士研究生。

从总体上看,法兰克福学派的大众文化批判理论有三个核心概念:“肯定文化”、“大众文化”及“文化工业”。

所谓“肯定文化”是指“资产阶级时代按其本身的历程发展到一定阶段产生的文化……这种文化的根本特征就是认可普遍性的义务,认可必须无条件肯定的永恒美好和更有价值的世界。这个世界在根本上不同于日常为生存而斗争的实然世界,然而又可以在不改变任何实际情形的条件下,通过每个个体的‘内心’而得以实现”^[1]。在这里,“肯定文化”是一种社会秩序的反映,它以抽象的形式构建理想的目标并以虚幻的满足来消解人们抵抗的愿望,企图通过不能兑现的承诺来使孤立的个体感受到普遍的人性,使遭受痛苦的肉体寄望灵魂的美丽,使受外在束缚的人感到内在的自由,这种“肯定文化”宣扬的是资本主义的抽象伦理观念,在晚期发达工业时代,它蜕变为资本主义意识形态,成为统治和奴役人们的工具。

所谓“大众文化”是指借助于大众传播媒介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。它寄生于大众传播技术,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,造成资本主义无所不在的文化氛围,并在高度专业化和分工细致的社会,使人们通过消费娱乐来松弛自己紧张的身心,恢复体力并忘记烦恼和痛苦。与传统艺术形式不同,“大众文化”放弃了对生活的深度思索,追求的是平面化的艺术感觉,对生命意义的严肃探讨被消解于毫无意义的感官松懈之中,从而使人们可以继续作为一个无意志的齿轮和工具在社会生活中发挥自己的力量。

所谓“文化工业”是指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。这种娱乐工业体系是制作和传播大众文化的手段和载体,它使大众文化就其意义和风格而言都成为一种单质文化,并给每一事物都打上了相同的印记,同时,它又利用这种无主体的大众性来遮蔽人们在文化生活中被操纵的命运。而且,文化的这种技术化使得具有相对独立性的文化形态愈来愈依赖于工业的生产、资本的运动以及消费的需求,从而丧失了对现实社会的批判维度。

2 法兰克福学派大众文化批判理论的具体内容

法兰克福学派大众文化批判理论是一个内容丰富、题材广泛的理论体系。它以全方位的视角对整个资本主义文化现状进行了理论分析与批判。其主要观点如下:

第一,大众文化的技术化造成了文化个性的丧失。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。文化工业生产方式的标准化使个性失去了本真性而与普遍的社会完全趋同,“在垄断下的所有的群众文化都是一致的,它们的结构都是工厂生产出来的框架结构”^[2],在这里,创造性的个体消失了,取而代之的是按照文化工业提供的模式进行表达的无个性的模仿与大批量的重复。从此,技术上的合理性成为艺术上的合理性,艺术屈从于技术的统治。正如洛文塔尔精确的概括:“在现代文明的机械化生产过程中,个体的衰微导致了大众文化的出现,这种文化取代了民间艺术和‘高雅艺术’。通俗文化的产品全无任何真正的艺术特征,它呈现的特征是:标准化、俗套、保守、虚假,是一种媚悦于消费者的商品”^[3]。在技术的完善下,一些根本没有受过专业训练的初出茅庐者往往可以在一夜之间成为明星。同时,技术也使得由文化工业所生产出来的艺术作品丧失艺术价值,就像收藏家得到的赝品一样变得毫无意义。

第二,大众文化的商品化使文化的艺术性和审美性屈从于利润动机和交换价值。马尔库塞断言,资产阶级的艺术作品都是商品,“以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。”^[4]这种商品化了的的文化所关心的只是利润和经济效益,文化的艺术性和审美性则被放在了微不足道的位置上。因此霍克海默和阿多尔诺在《启蒙辩证法》中惊呼:“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。”^[5]为此,阿多尔诺轻蔑地讥讽那些所谓的“艺术爱好者”,说他们所崇拜的“不过是他为托斯卡尼尼音乐会门票所付过的钱”而已。他为文化工业下了一个判语:“文化工业只承认效益。”^[6]这句话深刻地揭示了大众文化的商品化特质。

第三,大众文化的平面化削平了艺术的深度,使艺术仅仅成为消遣。霍克海默和阿多尔诺认为大众文化使艺术中严肃的东西成为过时,取而代之的是无深度的消遣。“一位爵士音乐家在演奏一段严肃的音乐,即贝多芬的极为朴素的小步舞曲时,任意地进行了省略,并且粗暴武断地加进去了滑稽可笑的节奏。”^[7]严肃的艺术在技术世界中不被人所欣赏,正如人们在毕加索的绘画中不能体验到快感一样,因为这样的艺术不能提供娱乐。另外,大众文化却为人们提供了没有任何思想的享乐,这种享乐意味着“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”,这种享乐实际上是一种逃避,是一种对“现实的恶劣思想进行反抗”^[8]的逃避。

第四,大众文化提供的虚假影像抑制了观众的判断能力,消解了人们对现实的反抗,为他们提供了幻想的空间。霍克海默和阿多尔诺指出,“文化工业通过不断地向消费

者许愿来欺骗消费者。它不断地改变享乐的活动和装潢,但这种许诺并没有得到实际的兑现,仅仅是让顾客画饼充饥而已。需求者虽然受到琳琅满目、五彩十色的招贴画的诱惑,但实际上仍不得不过着日常惨淡的生活,同样的,艺术作品也不能兑现性爱。但是对于艺术作品把不能兑现的东西表现为一种消极的东西,它就似乎又贬低了欲望,从而对不能直接满足欲望要求的人,是一种安慰。”^[9]这些虚假的影像为人们提供了一个幻想的世界,使他们在幻想中得到满足,而不对现实进行反抗。这样,大众就只能是被规定了需求的消费者,只能是文化工业的对象,无论怎样都应该对大众文化为他所提供的东西心满意足,而不应该提出任何的要求,做出任何的反抗。

第五,大众文化的普遍化完成了对人的无所不在的控制。霍克海默和阿多尔诺认为,文化工业产品的普遍化使“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,他就离不开这些产品。没有一个人能不看有声电影,没有一个人能不收听无线电视广播,社会上所有的人都接受文化工业品的影响”,这种无所不在的文化按照自己的尺度来调节、操纵和塑造人,“把人们再现为整个社会所需要塑造出来的那种样子”^[10]。

由于文化工业制造的娱乐消费品充斥着整个社会,消费者反而变得愚昧无知,精神麻木。人们的自主性在无所不在的文化潮流中遭到消解,享乐主义消磨了人的斗志,使人在一种舒舒服服、平平稳稳、合理民主但不自由的发达工业文明中成为单向度的人。

3 对法兰克福学派大众文化批判理论得失的简要评述

我们认为,法兰克福学派第一次完成了对资本主义大众文化的批判。它对文化工业的控制性、欺骗性、均质化、最大化的追求利润原则以及媚俗特性的批判深刻而尖锐,具有强烈的否定精神,表现出对现实文化状况的极度不满,体现了法兰克福学派文化批判的超越维度。

尤其重要的是,法兰克福学派并没有停留于对文化现象本身的批判,而是直接深入到这种文化形成的根基——资本主义商品逻辑,这就使得这种批判具有很强的现实感和历史感。在法兰克福学派那里,资本主义不仅是一种经济事实,而且也是一种文化现象,资本主义对人们的操纵不仅体现在经济的物的领域,也深入到社会文化生活与个体的心理活动。霍克海默和阿多尔诺认为,文化工业是与资本主义经济紧紧联系在一起,文化服从于资本的普遍规律。在资本主义制度下,一切事物都失去了其内在的丰富性,只是服从于商品的价值与使用价值的内在区分,文化也不例外,它也被全面地商品化,其内涵中的个性化与

多样化被抽取出去,只剩下一种风格——资本主义的风格,在文化领域内充斥的是资本主义的商品拜物教。通过“文化—意识形态—操纵性控制”三步曲,法兰克福学派完成了对资本主义文化的批判。在这里我们看到,法兰克福学派是反对那种将文化看成是一种脱离社会总体的孤立形式的观点的。法兰克福学派认为文化不能由它自身而得到理解,作为大量的观念、道德、规范和艺术的表达的文化,是在社会的组织基础上出现的,是智力和艺术的遗产和实践。从中我们可以看出马克思主义思想对法兰克福学派的文化批判理论的影响还是比较明显的。

此外,在法兰克福学派还从形而上的层面对资本主义社会用普遍性压制特殊性、用齐一性压制多样性进行了抗议,热情呼唤人的个性和自主性,深刻地揭示了当代人类的生存状态与文化处境。法兰克福学派认为,资本主义文化工业通过娱乐活动对人们进行公开的欺骗,为社会进行辩护,并“恶毒地使人体现为类本质”^[11]。在资本主义的大众文化里,丰富性被彻底地消灭,个性被归结为普遍性,艺术变成了意识形态,与垄断权力融合在一起,成为特殊的“广告”。尤其可怕的是,语言在这里已完全变成了进行宣传的工具,词汇则从包含着意识的承担物变成没有内容的符号,这种词汇“不是从对象中吸取经验,而是把对象表示为一种抽象因素的状况,把其他一切词汇都强制地变为绝对空洞的表达,什么含义也没有,因此也就没有实在的内容”^[12]。这样,原本最具有创造性的文化走向了异化,不仅不再是人的创造性本质和个性的确证,而且本身也成为统治者操纵人的力量,成为人与现实认同的中介要素。在法兰克福学派看来,文化主要表现为人的基本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,因此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,恢复人的自由自觉的生存方式。

应该说,法兰克福学派的文化批判理论在对资本主义文化的整体批判上是有其不可磨灭的理论功绩,但同时,由于其理论本身在思想上的不自洽性和立论基础上的先验性,又使其批判理论本身具有内在的不足之处,主要表现在:

第一,受卢梭思想的影响,法兰克福学派对科技文明的发展、社会技术的进步持一种抵触情绪,他们对幻想中的中世纪田园牧歌式的生活持一种赞美赞赏态度,并以此否定现存社会。

然而,时代的发展已经证明,在每一个新的历史发展时期总会有新的、与这一历史时期总体特征相适应的艺术形式,艺术的形式必将随着时代的发展而不断地改变。法兰克福学派将旧时代的艺术范式视为新时代艺术的目标,表现出浓厚的保守主义艺术原则。在这一问题上,马克思在论希腊艺术的时候就曾指出:“在罗伯茨公司面前,武尔坎

又在哪里?在避雷针面前,丘必特又在哪里?在动产信用公司面前,海耳梅斯又在哪里?在印刷所广场旁边,法玛还成什么?”^[13]马克思的这段话是说,古希腊罗马人的艺术形式是在生产力发展水平很低的情况下产生出来的,它必然要借助想像来征服自然力,支配自然力,随着生产的发展,科学技术的发展,商品经济的发展,人们不断地在更广阔的范围、更深刻的程度上认识了客观世界的发展规律,因此,古希腊神话虽然在今天仍能给予我们艺术上的享受,并且就某方面来说还是一种规范和高不可及的范本,但对于人类物质发展与精神发展的历程而言,它已经属于过去的时代了,在新的历史时期,必然出现新的艺术形式。

第二,法兰克福学派坚持艺术自律的原则。认为真正的艺术必须是无功利性的,他们接受康德关于“美是超利益的愉快的存在”的观点,认为艺术作品有其自身内在的目的和价值,不能屈从于社会的需要。这样就割裂了艺术领域与整个社会的联系,将艺术领域视为独立自主的存在,从而斩断了艺术进一步发展的社会之源。

历史表明,艺术的发展既具有内在目的性又具有外在目的性。内在目的性是指艺术自身发展具有相对独特的法则,它以美本身为追求目标,具有超功利的内在品质,如柏拉图所言,这种美“是永恒的,无始无终,不生不灭,不增不减”^[14];外在目的性是艺术的发展要受诸如宗教、政治、经济发展的制约,具有不完全独立性。比如,中国的敦煌艺术就是以佛教题材为主体,并融合的东西艺术风格的杰作;又如文艺复兴时期米开朗基罗,一方面,在罗马教廷的高压统治下,他不得不以宗教为其艺术的主要题材,以《圣经》为蓝本进行艺术创作;另一方面,他的作品又表现出强烈的人文气息,他所刻画的基督就既不是封建君王的形象,又不是慈悲者的形象,与传统风格迥异,他的艺术风格表现出文艺复兴时期“以人中心”的精神面貌。

第三,法兰克福学派对大众文化的批判持的是精英主义的立场,他们“看不起下里巴人式的大众文化,并对大众阶级乐趣中的直率和真诚缺乏同情”^[15]。他们表面上要捍卫高等文化,可是历史上出现过的高等文化从来都是贵族阶层的文化,它恰恰是以社会不发展和剥夺广大群众的参与权为前提的。马丁·杰对霍克海默和阿多尔诺等

人骨子里的守旧意识给予了尖锐批评。

我们认为,法兰克福学派大众文化批判理论的基本方法取向是通过对今天看来已经站不住脚的关于真实个体与虚假个体、正确需求与错误需求的区分,这种守旧意识也影响了法兰克福学派对当代资本主义文化批判所应采取的辩证态度。使他们在对技术理性进行激烈批判的时候忽略了技术对文化的促进作用;在对消费文化的批判中没有注意到此种生活方式向观众和消费者提供和扩展各种风格与生活方式的可能性;在对日常大众文化的全盘否定中忽视了日常文化的审美特质。这种非辩证的态度使法兰克福学派日益脱离群众,否定了文化的人类价值性,这种否定是他们“否定一切”的重要表现,也是其批判理论的重大缺憾。

第四,法兰克福学派将卢卡奇的物化理论、马克斯·韦伯的合理化理论与马克思的异化理论结合起来,建立了一种既从社会宏观角度,又从个体微观角度来研究人及其社会的社会学理论。但是,这一学派对于马克思主义的理解是片面的,其接受是有选择的。他们所理解的马克思主义是纯粹的人道主义的马克思主义。这样的哲学立场和思想渊源构成了法兰克福学派大众文化批判理论的基调——人本主义,也构成了法兰克福学派对文化与艺术的理解:法兰克福学派大众文化批判理论的不足。

关于法兰克福学派的人本主义特征,我们认为法兰克福学派的文化批判理论虽然一直强调人的价值、情感、人的解放和自由,看似十分重视人本身。但是,他们在大力宣传所谓的精英文化的同时却忽视了每个接受个体在接受这些作品时,由于个人的经历不同、心境不同、修养不同、社会处境不同、审美趣味不同而产生的独特的审美感受和审美差异,忽视了各个个体在接受同一类作品时会有不同的审美想像、审美领悟、审美创造等方面的艺术创造性,产生不同的审美意境。另一方面,他们对大众文化的批判中一味地强调文化工业的均质化、平庸化、非个性化,但他们自己所倡导的精英文化恰恰是以一种单一面貌出现的均质化的艺术类型,在反对同一的过程中又陷于同一,因此说在这一方面,法兰克福的大众文化批判理论是不具备自反性的。

参考文献

- [1][4]马尔库塞.现代文明和人的困境[M].上海:上海三联出版社,1989.138.
- [2][5][6][7][8][9][10][11][12]霍克海默,阿多尔诺.启蒙辩证法[M].重庆:重庆出版社,1990.113,148,117,120,135,131,118,137,155.
- [3]Lowental, Literature, Popular Culture and Society[M]. Englewood Cliffs. N. J. :prettice - Hall, 1961.
- [13]马克思恩格斯选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1972.385.
- [14]柏拉图文艺对话集[M].北京:人民文学出版社,1979.272.
- [15]迈克·费瑟斯通.消费文化与后现代主义[M].南京:译林出版社,2000.2.

[责任编辑 唐魁玉]