

西方马克思主义视角下的艺术与技术

徐凌雪

上海戏剧学院 上海 200000

摘要：西方马克思主义，特别是法兰克福学派的理论家们，对资本主义社会中的“文化工业”进行了深刻的批判。在这一批判中，艺术与技术的关系被赋予了新的社会和政治意义。本文旨在探讨西方马克思主义“文化工业”批判视角下艺术与技术的关系。通过阐述相关理论背景和核心观点，深入分析在“文化工业”环境中艺术与技术的特征及相互作用，进一步探讨这种批判对当代艺术和技术发展的启示。

关键词：西方马克思主义；艺术与技术；文化工业

引言

从古希腊到中世纪，艺术与技术概念未明确区分，“技艺”涵盖广泛。文艺复兴后，“美”的艺术概念逐渐形成，艺术与手工艺分离。西方马克思主义对“文化工业”的批判是对现代资本主义社会文化现象的深刻反思。在“文化工业”的语境下，艺术与技术的关系变得复杂且充满矛盾。技术的发展既为艺术带来了新的可能性，同时也在一定程度上改变了艺术的本质和功能。理解这种关系对于把握当代文化的发展脉络以及艺术的未来走向具有重要意义。

一、西方马克思主义“文化工业”批判的理论背景与核心观点

（一）理论背景

西方马克思主义的兴起是对传统马克思主义在当代社会适用性的拓展和深化。随着资本主义社会进入垄断阶段，法兰克福学派等西方马克思主义者关注到文化领域的异化现象，“文化工业”概念应运而生。“文化工业”的提法来自于法兰克福学派阿多诺和霍克海姆的著作，他们继承和批判了齐美尔的文化悲剧理论。齐美尔从文化外在形式与内在精神的冲突出发，提出文化悲剧理论。他认为文化悲剧的实质是生命与形式的矛盾与冲突。这种冲突在文化上体现为主观文化与客观文化的矛盾，个体所创造的文化反而成为控制人的工具。文化悲剧的根源在于主体精神或心灵的客体化，这缘于劳动分工所带来的主体心灵和客观化事物的距离。劳动分工导致文化内容的专业化和客观化，使得文化产品远离主观心灵和个体的生命愿望。而货币文化的发展也与文化悲剧密切相关，它使生活世界以及人与人之间的关系理性化和客观化，推动了消费主义的盛行，进一步加剧了文

化的客观化。霍克海姆和阿多诺在大众文化理论中，将文化工业作为批判对象，他们的理论中也有齐美尔思想的影子。他们认为大众文化是一种商品，文化工业通过同化和异化现代人，剥夺了大众对艺术的个体性和独特性的追求^[1]。

（二）核心观点

1. 商品拜物教

法兰克福学派虽然延续了齐美尔的一些思想，但他们更为激进，不仅看到了技术合理性对现代文化的侵蚀和文化的商品拜物教性质，还将批判矛头指向资本主义意识形态，认为统治阶级通过文化工业同化社会大众，造成现代人的异化。与齐美尔不同，法兰克福学派强调从个人角度去认识社会存在整体对身处其中的个体的压抑。资本主义满足你的消费欲望，换取了你心甘情愿的服从。马尔库塞还发明了一个术语，“虚假的需求”。消费者在购买和消费的同时，也就接受了这些习惯和思想，愉快地把自己和生产者，进而和整个社会系统绑定在一起，形成了一个总体性的消费社会。

2. 标准化与齐一化

文化工业生产的产品呈现出标准化和齐一化的特点。阿多诺认为工业社会中文化批量生产的标准化、现实性与艺术个体性、超越性不兼容。这种标准化的生产方式旨在降低成本、提高效率，以满足大众市场的需求。

在现代，普通工人也能享受消费的快乐，但对于大多数人陷入了单一的生活模式——如何赚钱然后如何消费——人的思维模式也变得单一化了^[2]。这是韦伯讲的工具理性，追求成本最小化、收益最大化的计算模式，主要关注的问题就是想如何赚更多的钱，然后如何享受更优越的消费。在这个工作、生产、消费的循环中每一个环节的决定，人们感到是自由自愿做出的选择，这就

是马尔库塞说的“自由的奴役”。

马尔库塞的文化批判理论源于对马克思异化理论的分析与借鉴、对海德格尔存在主义的继承与批判、对弗洛伊德精神分析的解读与修正、对黑格尔辩证法的继承与发展以及对西方马克思主义学派重要思想吸收与承接。马尔库塞认为，随着资本主义社会工业化程度的提高，人们的生活水平得到改善，但同时也导致了人的异化现象。

3. 意识形态控制

“文化工业”是统治阶级进行意识形态控制的工具。这些文化工业化之下的产品包括电影、音乐、文学等，它们不再是纯粹的艺术创作，而是按照市场需求和商业逻辑制造的商品。文化工业的特征体现在其标准化、同质化和商品化。它通过技术手段实现文化的大规模复制和传播，削弱了艺术作品的原创性和批判性，使文化成为服务于资本主义利益的工具。本雅明认为资产阶级文化通过技术理性对人们的思想和行为进行控制，导致人们逐渐丧失批判性与否定性，成为统治制度的附庸与俘虏^[3]。

通过传播特定的价值观和观念，文化工业使大众接受并认同现存的社会秩序，马尔库塞认为肯定性文化是资产阶级的统治工具，它满足资本主义制度的要求，弱化了文化本身的属性，使人们失去了批判能力。技术的工具理性化是科学理性的异化，它颠覆了人的统治地位，成为资产阶级操纵和控制的工具。

二、“文化工业”环境中艺术与技术的特征及相互作用

（一）技术在“文化工业”中的特征

1. 技术的工具理性化

在“文化工业”中，技术被过度强调其工具理性的一面。工具理性的计算是一种事实判断，因为成本和收益基本上是一个事实，而价值理性的权衡是一种价值判断。工具理性的计算有客观公认的标准，所以可以普遍化，成为一种通用逻辑。而价值理性的权衡没有公认的标准，是多元化的，所以在现代社会难以普遍化。技术在文化工业中也扮演着双刃剑的角色。一方面，技术使得艺术作品的复制和传播变得更加便捷和高效；另一方面，技术的发展也加剧了文化的标准化和同质化，伴随工具理性的不断扩张，工具理性和价值理性的不平衡发展，也带来了“手段压倒目的”的问题^[4]。

2. 技术的垄断性

大型文化企业掌握着先进的技术资源，形成了技术垄断。这些企业通过专利、版权等手段限制了技术的传播和应用，使得中小文化企业难以与之竞争。这种技术垄断进一步加剧了文化工业的集中化和垄断化趋势。技

术不再是人类解放的手段，而是成为压迫和剥削的新形式。现代社会强调个性、强调自由，看上去有各种各样的选项供我们选择。但实际上，我们并没有那么多机会去提高真正的自主性。

（二）艺术在“文化工业”中的特征

1. 艺术的商业化

在文化工业的影响下，艺术逐渐从一种精神追求转变为一种经济活动^[5]。艺术家的创作受到市场逻辑的制约，艺术作品的价值更多地取决于其市场表现而非艺术价值。艺术家的创作动机也受到商业利益的影响，许多艺术家为了迎合市场需求而放弃了自己的艺术追求。例如，一些流行歌手为了追求销量和知名度，不断重复制作相似的音乐作品。

2. 艺术的大众化

文化工业通过技术手段使得艺术作品能够迅速传播至大众，艺术的接受者从精英阶层扩展至普通大众。由于文化工业的标准化生产模式，艺术作品也呈现出标准化的特征。从艺术风格、主题到表现手法，都存在着固定的模式和套路。这种标准化的艺术作品缺乏个性和深度，难以引起观众和读者的深入思考。

（三）技术对艺术的影响

1. 生产方式的改变

技术的发展改变了艺术的生产方式。传统的艺术创作主要依靠手工技艺，而在“文化工业”时代，艺术创作更多地依赖于机器和技术设备。不过本雅明认为艺术实践本身就是是一种技术性活动，其目的在于人类精神的自我实现，达成人类与自然之间的理解。技术作为艺术生产力决定了艺术作品的进步性，而艺术则表现为在技术上无产阶级的集体经验与乌托邦意象之间的相互渗透。技术进步的意向性趋势根植于原初世界的语言精神，即技术进步在于人类本质作为超验的存在具有一种自我完善的意向性趋势。

2. 传播方式的变革

互联网和数字技术的发展彻底改变了艺术的传播方式。艺术作品可以通过网络平台迅速传播到全球各地，打破了传统媒体的时空限制。同时，社交媒体的兴起也使得艺术作品的传播更加互动化和社交化，观众可以通过评论、分享等方式参与到艺术传播过程中。

3. 审美体验的变化

技术的应用也影响了观众的审美体验。一方面，技术带来的视觉和听觉效果增强了艺术作品的感染力，如3D电影、环绕声音乐等。另一方面，技术的过度使用也可能导致观众审美疲劳，使他们对艺术作品的内涵和深

度缺乏关注。

(四) 艺术对技术的反作用

1. 艺术对技术的批判

一些艺术家和文化批评家对“文化工业”中的技术应用进行了批判。他们认为技术的过度使用破坏了艺术的自主性和创造性,使艺术沦为商业和意识形态的工具。比如现代主义在精神上存在两种倾向,一方面是人本主义的、反艺术的,致力于文化价值的重建,顺应现代化;另一方面是反人本的、技术主义的,对传统采取激进的否定姿态。现代主义艺术在其发展过程中,不断地进行自我反思和自我意识的觉醒,追求艺术的自律性和独立性。

2. 艺术对技术的引导

艺术也可以引导技术的发展方向。艺术作品既表现可见部分,也隐藏部分,艺术能让我们关注隐藏之物,是技术时代的救渡之方。艺术家们常常尝试使用新的技术手段来表达自己的艺术理念,这些尝试可能会激发技术创新灵感,推动技术的进一步发展。例如,虚拟现实技术在艺术领域的应用,促使技术人员不断改进和完善该技术,使其在其他领域也得到更广泛的应用。

三、“文化工业”批判对当代艺术和技术发展的启示

(一) 文化工业与艺术的关系

在西方马克思主义视角下,艺术与技术的关系在文化工业的背景下变得复杂。文化工业将艺术作品转化为商品,通过批量生产和复制,削弱了艺术的原创性和独特性。艺术的灵韵(aura),即艺术品独有的存在形式和历史感,被机械化复制所取代,导致艺术作品的神秘性和崇拜价值消失。艺术因此失去了其批判现实和促进社会进步的功能,变成了娱乐和消遣的对象。随着民众教育程度提高,大众需要创新性和能提升自我的作品。文化创造者应立足国家利益,弘扬传统文化,提升文化品位,抵制低俗,优化文化循环动力,建立和完善审美价值体系。艺术家们应该坚持自己的艺术追求,通过作品表达对社会现实的批判和反思。

(二) 文化工业中的技术角色

技术在文化工业中扮演着双重角色。一方面,技术进步使得文化产品的大规模生产和传播成为可能,提高了效率,降低了成本。另一方面,技术的发展也导致了文化产品的标准化和同质化,使得文化产品失去了个性和创造性。技术在这里成为了文化工业复制和传播的工具,而非艺术创作的内在组成部分。我们在利用技术推动艺术发展的同时,要关注技术的合理应用。要充分发挥技术在增强艺术表现力和创新力方面的作用。例如,在数字艺术创作中,要注重技术与艺术理念的结合,避免单纯追求技术效果而忽视作品的内涵。

(三) 文化工业批判的理论意义

西方马克思主义对文化工业的批判,揭示了资本主义社会中文化生产的本质和艺术商品化的后果。这一批判不仅关注文化产品的经济价值,更关注其社会影响和对人的精神世界的影响。文化工业批判理论强调,艺术应当是自由创造的领域,而非利润驱动的工业生产。通过批判文化工业,西方马克思主义者试图恢复艺术的批判性和解放性,以及技术在艺术创作中的积极作用。哈贝马斯认为,工具理性有自己适用的领域,在技术、经济活动和官僚体制中有不可替代的作用,他把这个领域称作“系统”。但人类活动在“系统”之外还有一块是精神生活、道德生活和政治生活的领域,哈贝马斯称之为“生活世界”。这关乎我们的自由、尊严、爱和正义。

(四) 文化工业批判的实践价值

文化工业批判理论对当代社会的文化政策、艺术教育和文化产业的发展具有重要的实践指导意义。它呼吁人们重新审视艺术与技术的关系,倡导艺术创作的个性化和创新性,反对文化的商业化和标准化。我们应该反对“文化工业”的标准化和齐一化,促进文化多样性的发展。鼓励不同文化背景、不同艺术风格的作品相互交流和融合,为观众提供更加丰富多样的文化体验。例如,国际文化交流活动的开展,有助于不同国家和地区的艺术作品相互传播和借鉴。

结语

西方马克思主义“文化工业”批判为我们理解当代艺术与技术的关系提供了重要的理论视角。通过分析,我们更加清晰地看到在“文化工业”环境中艺术与技术的复杂互动。我们应重视艺术的自主性和批判性,合理应用技术,促进文化多样性的发展,以推动当代艺术和文化朝着更加健康、可持续发展的方向发展。未来,还需要进一步深入研究艺术与技术的关系,探索在新的社会文化背景下如何实现艺术与技术的良性互动。

参考文献

- [1]阿多诺 T.W., 霍克海默 M. 文化工业:启蒙作为大众欺骗[M]. 收录于《启蒙辩证法》, 1944.
- [2]马尔库塞 H. 单面人:先进工业社会的意识形态研究[M]. 伦敦:劳特利奇出版社, 1964.
- [3]本雅明 W. 机械复制时代的艺术作品[M], 1936.
- [4]哈贝马斯 J. 交往行为理论[M]. 波士顿:灯塔出版社, 1981.
- [5]弗里斯比 D. 现代性的碎片:马克思主义与现代主义的片段[M]. 麻省剑桥:麻省理工学院出版社, 1986.