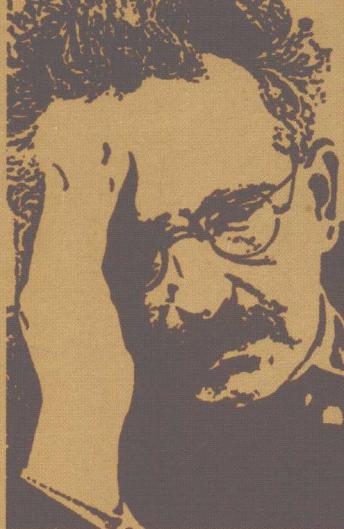

HOUXIANDAI SHIYUXIA
BENYAMING XIAOFEIWENHUA
LILUNYANJIU

后现代视域下 本雅明消费文化 理论研究

邢崇 著

山东人民出版社

后现代视域下 本雅明消费文化 理论研究

邢崇
著

山东人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

后现代视域下本雅明消费文化理论研究 / 邢崇著. —
济南：山东人民出版社，2009. 8

ISBN 978-7-209-05029-6

I. 后… II. 邢… III. 本雅明, W. (1892～1940) —
消费—文化—理论研究 IV. C913.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 152545 号

责任编辑：李言英

封面设计：张 晋

后现代视域下本雅明消费文化理论研究

邢 崇 著

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址：济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编：250001

网 址：<http://www.sd-book.com.cn>

发行部：(0531)82098027 82098028

新华书店经销

青岛星球印刷有限公司印装

规 格 32 开 (140mm×203mm)

印 张 5.25

字 数 89 千字 插页 2

版 次 2009 年 8 月第 1 版

印 次 2009 年 8 月第 1 次

ISBN 978-7-209-05029-6

定 价 20.00 元

如有质量问题，请与印刷厂调换。(0532)88194567

内容提要

本书以本雅明消费文化理论为基础,从后现代视域审视消费文化中艺术、审美及其主体精神的存在状态,以此勾勒出消费文化的基本景观。

第一章主要讲述本雅明创建消费文化理论研究的新方法论,即凝固的辩证法。它又称为辩证意象,是将意象、凝固和梦幻等相结合的辩证法。

第二章主要探讨本雅明消费文化理论中艺术观的形成及其特征。本雅明从马克思的物质生产理论出发,建构艺术技术革命论。灵韵是本雅明创造的一个有关传统艺术的审美范畴。它是指事物内在所具有的独有气质和秉性,是事物内在的灵魂,是艺术神学的再现。随着机械复制技术的发展,艺术灵韵消逝,艺术观念被改变,形成新的艺术话语空间即后现代艺术话语空间。

第三章主要研究本雅明消费文化理论中的美学观。惊颤是一种断裂的瞬间体验方式,主要从心理学、社会学和艺术学的角度具体阐释惊颤的含义。并在与传统艺术美学和现代艺术美学的比较中突出惊颤作为后现代美学的基本特征。在探究惊颤形成的社会文化语境

基础上,论述惊颤成为后现代美学构成法则的必然性。最后在以影像为主导的后现代文化景观中,阐释惊颤美学的后现代表现形式。

第四章主要探讨本雅明在消费文化的语境中,建构后现代主体精神。在对本雅明《拱廊计划》的研究中,论述资本主义的生产机制和主体形象,以“商品拜物教”为主题,对消费文化审美幻象进行批判,建构乌托邦的大众文化理论;通过对大众双重属性的阐述,将其确立为当代历史和审美的主体;通过对游手好闲者生存现状的分析,将其视为大众话语权力的确立者,以此完成对后现代主体精神的建构。

目 录

内容提要	(1)
绪 论	(1)
第一章 凝固的辩证法:本雅明消费文化 研究的方法论	(14)
第二章 艺术神话的破灭——消费文化中 艺术的归属	(29)
第一节 本雅明艺术技术革命论的建构	(29)
第二节 灵韵:艺术神学的再现	(44)
第三节 机械复制艺术:艺术神话的破灭	(54)
第三章 惊颤——消费文化中美学的重构	(67)
第一节 惊颤:断裂的瞬间体验	(67)
第二节 惊颤美学形成的社会文化语境	(77)
第三节 惊颤美学的后现代表现形式	(92)

第四章 大众话语权力的确立——消费文化中 主体精神的构建	(106)
第一节 城市：消费文化审美幻象和政治 幻象的滋生地	(106)
第二节 大众——历史的主体	(125)
第三节 游手好闲者：大众话语权力的 确立者	(137)
结 语	(154)
参考文献	(157)

绪 论

20世纪德国著名思想家瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin 1892~1940)是一位天才的预言家。他虽处于现代主义繁盛时期,但却能以后现代主义的姿态建构起具有强烈后现代色彩的消费文化理论,这种理论所显示出的智慧光芒,照耀着后现代的理论星空。

批判是现代性的主体精神,它是指一种对现存价值拒绝和否定的精神,这为创造新价值提供了可能性。后现代主义在此基础上予以继承和发展,它的批判直接指向“在场”的一切存在,并给予彻底的颠覆和解构。如果从此意义上来看,后现代主义就不仅仅是对现代性的一种否定,而且是在批判的基础上,站在现代性危机的角度,对现代性给予了全面的反思,并且寻求对现代性的解放之路。本雅明继承现代性的批判精神,对众多的“立场”保持着不忠实而开放的状态,诸如他并没有完全“迷信”于神学、马克思主义、超现实主义,而是以一种批判和超越的精神对这些思想进行重新整合,形成了自己独特的理论形态。约翰·多克评价本雅明:“在他

著书立说的整个生涯中,我们可以看到他一直努力在各种相反与对立的立场观点中探索,从虚无主义到无政府主义到超现实主义到布莱希特的马克思主义戏剧理论到犹太的神秘主义到法兰克福学派的主流论点。在论著与论著之间、论文与论文之间,他对进步、文化传统、技术、大众社会、城市经常表现出极为对立的态度。本杰明本人是个极为摇摆不定和自相矛盾的人物,本杰明表明了现代主义是一种多么摇摆不定与自相矛盾的现象。”^①本雅明身上这种摇摆不定、自相矛盾特性的形成,一方面来源于现象自身的复杂性;另一方面则是来源于主体内在的精神气质。他通过对现代性以及现代诸种立场的批判和整合,超越了对现实的单一阐释,形成多重阐释的视角,确立了他的后现代主义精神和立场。

本雅明这种批判意识是在继承审美现代性的批判的精神基础上形成的,既具有鲜明的时代特征,又体现出独特的个体色彩。这种批判精神在法兰克福学派看来是对既存和现实一切权威的颠覆,是对虚伪现实的一种揭露和拒绝,同时还蕴含着一种超越并改造现实的社会革命精神。本雅明继承了此种批判精神,与同时代的许多理论家一样对现存的资本主义文化秩序给予批判。

^① 约翰·多克著:《后现代主义与大众文化》,吴松江、张天飞译,辽宁教育出版社2001年版,第65页。

这种对资本主义的批判思想既是对西美尔 (Georg Simmel)、卡尔·马克思 (Karl Marx) 等批判思想的继承, 同时又契合了以卢卡契 (Georg Lukáci)、马克思·韦伯 (Max Weber) 等为代表的欧洲“浪漫主义的反资本主义”的潮流。本雅明的这种批判视野不仅局限于现存的一切, 而且深入到人类社会历史总体当中, 对几千年来所形成的形而上学理论体系给予了颠覆。同时他的批判具有双重价值属性, 是通过解构现存一切“立场”, 建构一种新的乌托邦救赎理论。本雅明提出批判即是创造, “如果他是批判的, 那么他也是创造的”^①。

与社会领域中的启蒙现代性相对峙的现代性就是文化(审美)现代性, 它是以艺术审美自律的形式来对抗工具理性、高度集权化和制度化的工业社会, 这主要以法兰克福学派为代表。审美现代性主要是从人的异化现实出发, 试图通过审美乌托邦的构建, 达到对现实社会的否定。然而在通俗文化、娱乐工业、艺术商品化和复制化的冲击下, 已经被体制化的艺术审美形式, 体现出强烈的意识形态色彩, 成为资产阶级意识形态幻觉的产物, 为此它又成为后现代主义的批判对象。正是在强大的审美乌托邦的建构中, 却出现了一位“他者”形象, 即本雅明。他不仅对启蒙理性给予强烈抨击, 同时

^① Walter Benjamin, *Selected Writings Volume 1*, Harvard University Press, 2003, p. 4.

还对专业化、体制化、科层化、学院化的机制给予质疑和拒斥。他秉承审美现代性批判精神,在对波德莱尔美学理论的研究基础上,使现代性突破虚幻的艺术自律空间,扩展到更加广泛的历史社会领域,上升到一种对现时的哲学解释。“从波德莱尔到本雅明乃至以后,现代性概念显示出了容纳任何一种对现时及其意义的哲学解释的能力,无论这种解释是美学、道德、科学、技术的,还是更广泛的历史—社会的,也无论它是积极的(现代性是好的、合乎愿望的)还是消极的(现代性是创伤或‘悲剧’性的,必须被忘记或被超越)。”^①这种哲学阐释通过对波德莱尔及其城市文化的研究,实现了对体制化的现代主义审美自律的质疑。

波德莱尔首次使用“现代性”将其认为是一种不关世事的消极人生态度,具有贬义。后来他又对此进行了重新阐释,以此对理性提出质疑。“现代性就是那些成天坐在露天咖啡馆旁闲聊无事的一种生活态度。他曾在诗集《恶之花》中明确地表达自己对那种以现代性为特征的公共道德的一种反感。正如他的诗歌使法国的现实主义文学的视野从附庸风雅的贵族生活转向了无序堕落的城镇生活的关注,他对现代性的理解以及对现代理性的重新解释也使现代的思想家对理性本身提出

^① 马泰·卡林内斯库:《现代性,现代主义,现代化》,汪民安、陈永国、张云鹏主编,《现代性基本读本》,河南大学出版社2005年版,第253页。

了质疑和挑战。……从后现代的角度看,波德莱尔的确是首先看到了理性的力量以及理性在激情面前所表现的苍白,可谓独具慧眼。”^①波德莱尔已经意识到理性根本无法解决人类的精神问题,需要感性的介入,于是他提出了“感应”理论,这既是他文学创作的方法论,也是他的基本哲学理论主张。他认为在感应的协调下,宇宙万物、人与人、人自身等相互联系。波德莱尔指出:“现代性就是过渡、短暂、偶然,就是艺术的一半,另一半是永恒和不变”,通过“感应”,短暂性和永恒性达到统一。波德莱尔通过瞬间与永恒的辩证关系,把现代性从具有强烈的时代气息的社会概念上升到了具有美学价值的审美范畴。现代性是属于艺术的发现、感悟和创造的审美属性,是一种对现实的瞬间和永恒的体验。波德莱尔的这种审美的现代性超越了“为艺术而艺术”的纯粹自律空间,他是从社会政治文化批判的视角来对其进行阐释的。本雅明认为波德莱尔的现代性思想是“对‘为艺术而艺术’的反戈一击在他自己看来不过是一种姿态,以此它可以宣告他作为一个自己支配自己的文人的自由。在这一点上波德莱尔走在了同时代作家,包括最伟大的作家的前头。这使他在某些方面看上去卓然立于

^① 江怡主编:《理性与启蒙》,东方出版社 2004 年版,第 5~6 页。

周围的文学活动之上”^①。波德莱尔之所以超越同时代人,就在于他始终把关注的目光集中于“当下”、“现在”。本雅明对波德莱尔这一思想的青睐、认同,就在于本雅明特有的学术研究关注的对象直接指向历史的当下。当下出现的文化现象都被本雅明纳入到了自己的研究视野,诸如时尚、广告、复制、城市、新颖等等。“正是这种波德莱尔和福楼拜所谓的短暂性,西美尔和本雅明所谓的 19 世纪晚期的现代性、其基本对象的历史力量‘只存在于它们是崭新的这一事实’之中的现代性,已经成为近年关注的焦点,其目的是针对作为一个美学概念或者更加广泛地作为社会体验的一种形式的现代性。新颖、时尚和审美的现代主义的逻辑……正是在这种把历史意识之时代形式的普遍化转变为体验本身的时间形式的过程。”^②本雅明对现代性的理解,就是把历史意识放在特定空间中的特殊的社会体验形式,从而使“现代性”成为了一种具有“当下”意义的哲学体验方式。

本雅明很早就已经熟悉和喜爱波德莱尔,这在他早期的研究作品中有所体现,如早期作品《彩虹——关于

^① Walter Benjamin, *Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism*, The Thetford Press Ltd, 1983, p. 27.

^② 彼得·奥斯本:《现代性是一个性质的而非编年史的范畴:有关不同历史时期之辩证法的笔记》,汪民安、陈永国、张云鹏主编,《现代性基本读本》,河南大学出版社 2005 年版,第 287 页。

想象力的对话》。然而本雅明对于波德莱尔的真正深入研究是在其翻译他的作品和其后来的“拱廊”研究计划以后。他不仅掌握波德莱尔和其作品以及其生活的那个时代的全貌特征,同时更深入地挖掘了那个时代以及自己所生活时代面临的共同问题:现代性问题。本雅明把波德莱尔看做是文学现代主义最优秀的作家,就是因其作品揭示了其生活的时代所面临的深刻的社会问题,捕捉到了时代发展的风向标。因此本雅明通过分析波德莱尔作品,解释 19 世纪时代的面貌,反映出 20 世纪社会发展的必然趋势。

虽然本雅明一开始对波德莱尔作品的翻译只是出于对其哲学和语言方面的爱好,但是这却对他的一生产生了深远的影响。这不仅唤醒了本雅明的审美意识,而且在各个层面都对他产生了深远的影响。“本雅明之翻译波德莱尔的尝试,主要是源于他唤醒了他的审美意识,本雅明一生不仅把波德莱尔视为诗人和翻译家,而且,还有许多理由使他在很长一段时间内一直对他怀着深深的感激之情:无论在文学品位方面,还是审美鉴赏方面,实际上是他作为作家的各个层面。从一定意义上说,这项翻译工作是他摆脱一个对他的思想和创作有极大影响的人的行动。”^①最为重要的是翻译波德莱尔的作品

^① [德]毛姆·布罗德森著:《本雅明传》,国容、唐盈、宋泽宁译,敦煌文艺出版社 2000 年版,第 139 页。

是本雅明学术研究的重要转折,他开始把学术研究的兴趣转移到具有一定前沿的社会问题上来,更加深入地思考历史和现实之间的矛盾问题,尤其是现代性问题。城市第一次成为诗歌的主题,如城市中技术进步、经济发展所带来的社会的骚乱、环境的破坏、市民心理的扭曲等。波德莱尔以“游子”的注视,描绘出城市的生活现状,揭示了城市的阴暗。“波德莱尔对于本雅明的特殊作用和意义在于:在他的诗里,城市‘第一次’成为了‘诗歌的主题’。这种诗歌不是乡村艺术;换而言之,城市面临的是预言家的注视,是隐士的注视。这是‘游子’的注视,游子的生活方式仍然向城市居民正接近的荒芜投下一丝安慰的光明。‘游子’仍然站在城市同时也是资产阶级的门槛。这两者还没有哪一个使他不安;但是走进哪一个他都不自在。他在人群中寻找庇护。”^①本雅明履着波德莱尔的足迹,也同样以其“游子”的形象,继续观察和审视着城市发展,寻求着大众的救赎之路。这使本雅明从形而上研究中解脱出来,开始唯物主义研究的历史阶段,《拱廊计划》就是其研究的真实纪录。因此本雅明对于波德莱尔的翻译绝不仅忠实地反映出波德莱尔的意图,而且拓宽了“德国语言的疆界”,甚至是德国文化的疆界,这是本雅明所提倡的翻

^① [德]毛姆·布罗德森著:《本雅明传》,国容、唐盈、宋泽宁译,敦煌文艺出版社2000年版,第141页。

译者应该完成的基本任务。

本雅明通过对波德莱尔的研究,使他的研究视野从美学扩展到了对整个人类社会历史的研究上。他研究人类历史的发展不是局限于任何政治目的和任何阶级利益,研究语言、历史、宗教和哲学等诸学科不是局限于任何单一学科的研究,而是从人类整体的历史发展出发的综合性的学术研究。本雅明通过割断与任何一种思想传统联系的方式,试图寻求一条更加具有现实性和革命性的人类社会发展之路。在学术研究道路中,本雅明需要颠覆一个个神话,冲破一个个束缚,跨越一个个障碍,才会寻求到心目中的人类真正的救赎或解放之路。他避开战争,避开政治,避开意识形态,以知识分子的视角,站在更加客观的立场上分析和研究现实人类社会。沉默与反思在战争阶段是作为知识分子最好的反抗武器,这使他们能更加清醒地认识现实世界,能够为现实世界的发展寻求到更合理的发展道路。可有些人却把本雅明所选择的道路,称之为逃避主义或政治机会主义路线,其实这是不公正的。因为他虽然割断了与日常具体的政治生活之间的联系,但是他所作的学术研究的重点问题仍然是着眼于现实人类的精神危机。“沉默作为一种内心对当前战争的抗议的表达方式,有人怀疑在当时这种态度的合法性。回归内心深处的自我、退避到主观的宁静或者哲学思辨的王国,还不得不认为是政治机会主义,是安逸地从罪恶社会现实中退却。如果有人审

视本雅明的政治生涯，就会发现事情正是这样。”^①每个有责任心的知识分子在时代处于危机时，都有其自己独特面对现实、阐释现实和解决现实的不同的手段和方式。只是本雅明所选择的道路既不同于激进的政客，也不同于同时代的知识分子，而是一条让所有知识分子都望而却步的艰难之路。他冲破了现代性所制造的专业化分工、学院化分科和体制化分类的樊篱，走向了交叉学科的文化研究的道路。

自启蒙以来，在西方现代知识话语体系中，同一性、整体性一直占据着支配地位，以此来整合充满差异、矛盾而又多元的现代文化及其文明，弥合和拯救现代人分裂的精神世界。这种哲学构建方式直到本雅明的时代仍占有主导地位，然而本雅明却能够突破此种方式，从各种边缘话语出发，追求曾经被现代哲学所遗弃的差异、多元的因素，解构那个时代占有主导或支配地位的文化霸权和主导意识形态的力量。他将研究的触角深入到边缘大众文化领域，在那里开始寻找自己的价值和文化认同，并认为这才是历史发展的决定因素。

一战时期他的研究方向开始发生转移，从为个体争取话语权力转向为大众争取话语权力，这体现在本雅明对人类历史的整体思考中。本雅明开始重视大众在公

^① [德]毛姆·布罗德森著：《本雅明传》，国容、唐盈、宋泽宁译，敦煌文艺出版社2000年版，第109页。