

世知·贝壳
国际传播·传媒书系

电影的本质

——基于本雅明媒介技术观视角

The Essence of Films: From the Perspective of
Walter Benjamin's Media Technology

廖金英 / 著

 世界知识出版社

四川外国语大学2016年度学术专著后期资助项目，项目名称是电影作为世俗弥赛亚——

本雅明媒介技术观研究，编号sisu201657

电影的本质

——基于本雅明媒介技术观视角

The Essence of Films:

From the Perspective of Walter Benjamin's Media Technology

廖金英 著

世界科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

电影的本质：基于本雅明媒介技术观视角 / 廖金英
著. — 北京：世界知识出版社，2019. 7

(世知：贝壳国际传播传媒书系)

ISBN 978-7-5012-6067-6

I. ①电… II. ①廖… III. ①电影理论—艺术哲学
IV. ① J90-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 160105 号

责任编辑

侯新鹏

策 划

贝壳学术

责任出版

王勇刚

书 名

电影的本质——基于本雅明媒介技术观视角

The Essence of Films: From the Perspective of Walter Benjamin's Media Technology

作 者

廖金英

出版发行

世界知识出版社

地址邮编

北京市东城区干面胡同 51 号 (100010)

网 址

www.ishizhi.cn

电 话

010-65233525 (编辑部)

010-65265923 (发行) 010-85119023 (邮购)

经 销

新华书店

印 刷

旭辉印务 (天津) 有限公司

开本印张

710 毫米 × 1000 毫米 1/16 14 印张

字 数

208 千字

版次印次

2019 年 9 月第一版 2019 年 9 月第一次印刷

标准书号

ISBN 978-7-5012-6067-6

定 价

58.00 元

版权所有 侵权必究

作者简介

廖金英，女，1979年生，广西南宁人。2016年获得中国人民大学博士学位，现任职于四川外国语大学新闻传播学院（副教授），主要讲授《新闻学概论》《新闻传播伦理与法规》《社会学概论》《中外新闻传播史》等课程。在《国际新闻界》等核心期刊发表文章数十篇（两篇被《新华文摘》、中国人民大学《复印报刊资料》转载）。目前致力于传播学的哲学给养和“元传播学”领域的研究。

内容简介

瓦尔特·本雅明在20世纪30年代曾深入考察过作为新型艺术形式同时也是大众传播媒介的电影，惊觉电影在改变社会关系上的巨大可塑性。本书将本雅明对电影的哲学思考凝练为“电影作为世俗弥赛亚”这一理论构想，核心内涵意指将电影视为实现人类自我救赎的世俗启迪来看待，这是本雅明对于电影潜能的奇妙假设。本书主体包含以下几个有机析块：“电影作为世俗弥赛亚”理论构想的现实动因、理论来源、救赎方案以及理论检视等，立体展现本雅明电影思考的不同层次与面向。

本书可供相关领域教师、研究人员、学生参考，对此领域感兴趣的读者也值得阅读。

导 读

瓦尔特·本雅明在 20 世纪 30 年代曾深入考察过作为新型艺术形式同时也是大众传播媒介的电影，惊觉电影在改变社会关系上的巨大可塑性，本书将本雅明对电影的哲学思考凝练为“电影作为世俗弥赛亚”这一理论构想，核心内涵意指将电影视为实现人类自我救赎的世俗启迪来看待，这是本雅明对于电影政治潜能的奇妙假设。理论构想传达出两层意涵：一是电影本身不是弥赛亚，却具有加速弥赛亚到来的强大能量；电影本身不是宗教启迪，却是宗教启迪化身而成的、在尘世中能被人类感知到的世俗启迪。二是电影本身不是政治革命，却是人类通向革命行动的中介桥梁；电影本身不能解放人类，却可以调动人类实现自我解放。两层意涵看似分别指向宗教和政治，但在本雅明理论中两者却是有机统一的。

本雅明的“电影作为世俗弥赛亚”这一理论构想鹤立于当时电影的三种使用之外，在他看来，无论是作为艺术神学的电影艺术、作为社会水泥的电影工业还是作为执政想象力源泉的电影迷梦，都是对电影艺术的误用，关键错误在于没能深刻意识到技术对于艺术批判功能实现路径的全新塑造。本雅明的认知即是从电影技术特性入手，将艺术的社会批

判功能融入深沉的人文关怀，将电影改造为某种世俗启迪，最终实现哲学终极意义上的人类救赎。

之所以独辟蹊径地将电影艺术与人类救赎融为一体，与本雅明信持的救赎批判论直接相关。救赎批判涵括了以下两方面根本性的批判取向，首先涉及人类存在的内在纬度即时间观，进而涉及由时间观决定了的历史进步观和由此逻辑顺延而来的无限完美发展的人类理性，两者分别指向浩瀚的宇宙和美好的人性。本雅明并不是在根本上否定二者（尤其是后者），而是提醒人们，不同认知角度的时间观是如何利用着人类的良善本性而最终做出了悖逆人性的错事。人类若要在迷误中重获救赎，必须扬弃理性而且重新强调经验之重要，只有恢复经验在人类精神领域的重要地位，并以经验来统领并纠偏走向了反面的理性，才能最终救赎流浪在荒原的人类。救赎批判可谓是本雅明整个哲学体系的指导思想，本研究即在此批判取向指导下展开对其“电影作为世俗弥赛亚”的理论阐释。

本书主体包含以下几部分内容，即“电影作为世俗弥赛亚”理论构想的现实动因、理论来源、救赎方案以及理论检视等四个有机板块，立体展现本雅明电影思考的不同层次与面向。略微阐述如下：

“电影作为世俗弥赛亚”理论构想的提出与本雅明整个哲学体系的内在主旨密切关联，即对现代性的批判和人类救赎的渴望。在本雅明看来，现代文明只是一片废墟，人类异化状态日益严重，不仅世界无可经验人们也无力经验，而且启蒙理性已经走向反面，成为困封人类命运的魔咒，对进步、启蒙的盲目信仰作为统治阶级的意识形态工具笼罩着人世生活的方方面面，人们失去批判能力而社会陷入单向度的片面。失去了灵魂的人类也就失去了被上帝召回的可能，人类面临救赎危机。

与之相对，本雅明借来马克思主义改造犹太神学，提出现代弥赛亚主义，意图唤醒沉睡在每个人身上的微弱弥赛亚力量，将神的救赎转向

人的自我救赎，在世人追求俗世幸福的过程中召唤“始终在路上”但仍未到来的弥赛亚加速降临，最终完成救赎使命。

电影以其迥异于传统艺术的技术特性吸引了本雅明的关注，最终本雅明将马克思式弥赛亚救赎方案落实在电影身上，由此形成其独特的“电影作为世俗弥赛亚”的理论构想。作为世俗弥赛亚的电影传递世俗启迪需要有两方面相反相成的运作机制，一是生成批判性主体，被动保守的受众翻转成主动反思的行为人；二是改变客体的呈现方式，既包括物理时空和历史时空的改变，也包括将无意识领域作为客体以形象的方式呈现出来。而当时急迫的历史情势即是，法西斯的政治美学裹挟着科学技术和现代性，伪饰了自己作为历史进步观的变种的真实面目，而德国民众无意识中的权威人格和战争心理创伤并发，失心的德国民众已经失去反思与批判的能力，毫不自知地与法西斯合谋，正在把人类推向毁灭的深渊。因此，本雅明的“电影作为世俗弥赛亚”救赎方案首当其冲的世俗启迪，就是以电影的形象性展示将德国民众的无意识领域作为客体呈现，继而发动批判性主体的大众批判之，这一批判的过程即是世俗启迪昭示上帝指引的过程，也即人类反思现实，批判异化，最终实现自我救赎的过程。

客观而言，“电影作为世俗弥赛亚”的理论构想从未在现实中找到对应物，极具理论原创性却欠缺阐释力，“文化工业”似乎更适合解释不忍直面的现实；他对德国30年代电影的轻蔑也被学者戏称为“流亡者的报复”；关于电影可能展示未被官方记录下来的真实历史的冀望也被认为是一厢情愿；本雅明具体研究时所运用的“停顿的辩证法”也频遭学者诟病。以上争辩无不暴露着本雅明理论的局限性，但是考虑到本雅明对布朗基的激赏，似乎可以断定本雅明是有意让这一理论构想披上浓重的乌托邦色彩，既然艺术总是提出时代无法完成的艺术追求，那么革命盲动主义可能会给电影带来永不枯竭的生命源泉，由此，本雅明浪

漫的“电影作为世俗弥赛亚”理论构想即吊诡地在人文关怀的理论星空上闪耀成一颗启明之星。

倘若有些微贡献，即本书忝列传播学科本雅明技术观研究前沿，完整梳理“电影作为世俗弥赛亚”理论构想提出的现实动因、理论来源、救赎机制以及理论检视或研判，贯穿本雅明几乎所有重要文献，在其整个思想体系中确定以电影为代表的技术思索所占据的恰当位置，既剥离为独立的技术观研究，也还原其为思想体系中的有机断片，因力求每一论断言之有据，因此资料引证繁密，但仍不敢言持论必真，或可留存些资料供后人识鉴。

目 录 <<<

第一章 瓦尔特·本雅明：	
徘徊在神学与马克思主义之间的技术思考先行者	1
第一节 缘起：传播学科尴尬的本雅明研究	5
第二节 哲学家本雅明的电影研究过客身份	11
第三节 救赎批判书写另类电影思考	15
第四节 本雅明的理论构想：电影作为世俗弥赛亚	21
第五节 研究思路与主要内容	28
第二章 本雅明电影思考的现实动因：	
现代性的废墟和救赎的落空	33
第一节 经验是本雅明电影思考的逻辑起点和归宿	37
第二节 电影与大众的共生关系开启电影作为世俗弥赛亚的现实可能 ..	49
第三节 电影当代使用的三种迷误与本雅明第四条道路的提出	54

第三章 本雅明电影思考的理论来源:

犹太神学与马克思主义的奇妙结合 71

第一节 犹太神学与弥赛亚信仰晕染本雅明电影思考的理论底色 75

第二节 西方马克思主义理论之剑赋予本雅明电影思考以批判锋芒 85

第四章 本雅明电影思考的救赎之路:

在技术的辩证法中实现人类自我救赎 97

第一节 作为艺术的摄影还是作为摄影的艺术? 101

第二节 救赎的主体生成:从感知方式的变迁到
受众批判性主体的形成 105

第三节 救赎的技术基础:电影技术改变客体的
时空呈现方式及展现无意识领域 117

第四节 救赎的现实应用:批判性主体批判社会
无意识完成自我救赎 132

第五章 本雅明电影思考的理论检视:

现实困境和内在局限 159

第一节 反智的文本拒绝理性阐释 163

第二节 本雅明电影思考的现实困境和理论局限 171

结语：感受本雅明	203
写在书后	209

第一章

瓦尔特·本雅明： 徘徊在神学与马克思主义之间的 技术思考先行者

如何称谓瓦尔特·本雅明（Walter Benjamin）？

哲学家，美学家，文学批评家，还是翻译家？都是，却还未穷尽。在汉娜·阿伦特（Hannah Arendt）的权威解读之余，^①本书企图给本雅明一个新的称号——“技术思考先行者”。本雅明对技术的关注始于20世纪30年代，关于摄影和电影的重要著述都在30年代完成并发表，比多伦多学派的英尼斯（Harold Innis）和麦克卢汉（Marshall McLuhan）的技术思考早了二十年，^②理所应当列于传播学三大流派之一的技术-控制论流派的前位。

---

① 本雅明，全名瓦尔特·本迪克斯·舍恩弗利斯·本雅明（Walter Bendix Schonfles Benjamin 1892-1940）。关于其复杂的学术身份，汉娜·阿伦特有一段常被援引的评价，展现出一个复杂多面的本雅明：“他博学多闻，但不是学者；他所涉题目包括文本和诠释，但不是语文学家；他不甚倾心宗教却热衷于神学以及文本至上的神学诠释方式，但他不是神学家，对《圣经》也无偏好；他天生是作家，但他最大的雄心是写一部完全由引语组成的著作；他是第一个翻译普鲁斯特（与弗朗兹·赫塞尔合作）和圣约翰·帕斯的德国人，此前还译了波德莱尔的《巴黎景致》，但他绝不是翻译家；他写书评，写论述在世和过世作家的文章，但他绝不是文学批评家；他写了一部论德国巴洛克戏剧的著作，留下一部未完成的19世纪法国的浩大研究，但他不是历史学家，不是文学家或别的什么家。我将力求说明他诗意的思考，但他既不是诗人也不是哲学家。”肖勒姆则简单将本雅明称为“纯粹意义上的哲人”、“孤陷于世俗世界中的学者”。由于他思想的复杂性，身份的不确定性，主题的多样性，加上富于哲思的语言，本雅明展示出的多副面孔，使得他“永远是一个问题而不是结论”。参见[美]汉娜·阿伦特：《启迪——本雅明文选》，张旭东、王斑译，生活·读书·新知三联书店2008年版，第23-24页。[法]Irving Wohlfarth，姚云帆译：《将最直接的细查和最伟大的粗野相结合——论本雅明的翻译观》，<http://www.docin.com/p-828081250.html>（访问时间2015年10月19日）。杨小滨：《否定的美学：法兰克福学派的文艺理论和文化批评》，上海三联书店1999年版，第159页。

② 本雅明的技术研究早于多伦多学派，算得上是先驱人物。英尼斯的《帝国的传播》迟至1950年才问世，而麦克卢汉最早出版的《机器新娘》也到了1951年了。本雅明最早的技术研究文本《摄影小史》早在1930年即完成，比前两者早了二十年，而影响更大的《机械复制时代的艺术作品》也在1936年时就发表了。已经有学者看到本雅明的技术思考的先驱者身份，如《大众艺术哲学论纲》在章节处理上就正确的将本雅明从法兰克福学派剥离并放在麦克卢汉之前；《第二媒介时代》则是另外一本正确处理本雅明与阿多诺的对立并能着重于他的技术观的著作。

更重要的是，本雅明的技术思考到今日依然品格清高，深沉的人文情怀和冷峻的批判精神并存，在众多技术思考中独树一帜。对本雅明而言，技术不仅是他维持个人生存的必要手段，^①在历史语境中甚至成了救赎自己以及人类的弥赛亚力量。本雅明生命后期的所有哲学、政治的思考都缠绕着技术迷思，外在的文本如《摄影小史》《机械复制时代的艺术作品》《绘画与摄影》等，都是本雅明将生存际遇与历史进程共同凝缩于技术思考的结晶。本雅明关于摄影、电影等技术的独特见解不仅在当时惊世骇俗，还影响了克拉考尔（Siegfried Kracauer）、阿多诺（Theodor Adorno）、桑塔格（Susan Sontag）等其他学者，他们在其基础上或延伸或反向，发展出不同面向的技术哲思。客观评价，本雅明的技术思考无疑具有不可忽视的前瞻性和原创性，但是其思想却未得到较好的理解和阐释，随手翻阅关于本雅明的研究文献，鲜少见到领悟本雅明技术迷思之真正内涵的研究成果，除了机械复制般提及“机械复制技术”、在震惊之余回望新技术带来的“震惊”，欠缺梳理本雅明突然在20世纪30年代转向技术领域的分析性文献，造成对其思想本体的理解困惑，进而无法明确摄影与电影的思考在本雅明的整个哲学体系中究竟该如何归类与定位，因此也就难以评判本雅明电影思考的理论价值与意义。

这是旧有本雅明研究的缺憾，也是留给后人的惊喜。本书从此遗漏出发，站在传播技术的视角上梳理本雅明关于摄影与电影技术的理论构想，冒昧对其思考给予检视评断。本章只是抛砖的一章，重点只在外围理顺传播学科的本雅明研究现状，锚定本雅明的电影作为世俗弥赛亚之理论构想的核心内涵，交代研究切入本雅明直觉感受的研究路径，并展示接下来的主体

① 在1925年申请教授资格失败后，本雅明基本上以批评、翻译（最重要的是普鲁斯特《追忆似水年华》的翻译）、审查罗沃尔特书店的书稿或于1929年以后在友人恩斯特·舍恩（Ernst Schoen）工作的法兰克福西南电台做节目等糊口，电台工作一直持续到1933年流亡。本雅明共做过90次广播演讲，所有讲稿都有保存只是录音遗失了。参见[日]三岛宪一：《本雅明：破坏·收集·记忆》，贾惊译，河北教育出版社2001年版，第280页。[英]伊斯特·莱斯利：《本雅明》，陈永国译，北京大学出版社2013年版，第4页。

研究的基本思路和主要内容。

第一节 缘起：传播学科尴尬的本雅明研究

“西方现代哲学家在中国真是受到非常的礼遇，他们的知名度高得有点莫名其妙。比如说本雅明”。^①这是瓦尔特·本雅明的中文译者对其的评价，以简练冷峻的口吻素描了一个译者眼中的本雅明，只可惜含义过于笼统武断。本雅明引起的关注要区分国内外以及学科分野，情况差别很大。大体而言，本雅明在国外的确受到非常礼遇，知名度很高；在国内，本雅明在哲学、美学、文艺学等学科非常重要却不在主流思想家之列，并无特别礼遇，而在传播学，本雅明受到非常冷遇却知名度高得莫名其妙。

以国外来论，本雅明被认为是 20 世纪欧洲重要的哲学家，著述被翻译成 27 种文字在世界上传播，^②不少著名学者都研究过本雅明，如阿多诺、哈贝马斯（Jürgen Habermas）、布洛赫（Ernst Bloch）、利奥塔（Jean-Francois Lyotard）、德里达（Jacques Derrida）、阿伦特、桑塔格、伊格尔顿（Terry Eagleton）等人，对其人或思想都有精彩评论。但是本雅明生前只在小圈子里小有名气，表亲阿多诺是其最早的追随者，挚友肖勒姆（Gershom Scholem）始终对其不离不弃，布莱希特（Bertolt Brecht）总扮演规训善诱的精神导师和诤友角色，而学术权威雨果·冯·霍夫曼斯塔尔（Hugo Von Hofmannsthal）则高度赞誉他为德国最优秀的文学批评家。1955 年即本雅

① [德]瓦尔特·本雅明：《莫斯科日记 柏林纪事》，潘小松译，商务印书馆 2012 年版，第 9 页。

② 曹卫东：《他者的话语》，北京大学出版社 2010 年版，第 92 页。相比之下，哈贝马斯 30 种，而阿多诺是 26 种。