

西方多元语境下的马克思主义艺术社会学

熊雯

【内容摘要】在世界文化多元共生的全球化时代,马克思主义在西方出现了“回暖”现象。文章简要梳理了马克思主义艺术社会学在西方学界的产生和发展历程,揭示了西方学界对于豪泽尔的马克思主义艺术社会学的接受过程,从另一个侧面证明了马克思主义理论在当今多元文化融合背景下的持久生命力。

【关键词】多元化 马克思主义 艺术社会学 阿诺德·豪泽尔

一、逐渐走向中心的艺术社会学

传统的艺术史、艺术理论基本上专注于艺术体系内部自身的形式风格研究,如李格尔、沃尔夫林的艺术风格分析法,很少论证艺术发展的外部作用力及其与外在世界的相互联系。而艺术社会学正是从社会学的角度出发将艺术作为社会整个系统的一部分进行理解,考察艺术具体所在的“语境”。“它研究社会关系,社会与艺术活动之间的相互依存关系,以及研究艺术在具体历史环境中所发挥的作用。”

最近几十年来,在艺术史领域从社会学角度研究艺术的方法日渐流行,一些新近出版的艺术学著作,如迪亚娜·诺尔曼主编的《锡耶纳、佛罗伦萨和帕多瓦:1280-1400年间的艺术、社会和宗教》、埃芙林·魏尔希的《意大利的艺术与社会:1350-1500》以及哈斯科尔的《赞助人与画家:关于巴洛克时代意大利艺术与社会的一项研究》已说明艺术社会学中关于艺术赞助、艺术市场、艺术家的社会地位等问题皆成为艺术史学者们关注的对象。而伴随着这些研究的深入,艺术社会学作为风格学的有益补充,正在逐渐走向艺术史研究的中心。

值得一提的是,面对艺术社会学在西方艺术史学界这种地位的上升,有一个学者是不应该被遗忘的。他就是最早撰写《艺术社会史》的匈牙利学者阿诺德·豪泽尔(Arnold Hauser)。

二、马克思主义艺术社会学在西方

阿诺德·豪泽尔(1892-1978年)是西方马克思主义艺术社会学的学术先驱。早年曾在布达佩斯、维也纳、柏林和巴黎求学,师从著名社会学家西梅尔和哲学家柏格森。其曾在意大利对古典艺术和意大利艺术进行过为期两年的研究,后回柏林专攻经济学和社会学。在布达佩斯求学期间他接触了当时前沿的马克思主义,这对其后来的研究影响至深。豪泽尔的主要著作有四部,即《艺术社会史》(四卷本)、《艺术史哲学》、《手法主义:文艺复兴的危机和现代艺术的根源》和《艺术社会学》。自1951年《艺术社会史》出版之后,豪泽尔开始引起西方读者的关注,其中也不乏批评和指责之声。原因是其在研究艺术和社会间关系的同时,大胆地将马克思主义作为一种方法论实际运用于社会艺术史系统研究之中。这种研究理念,在他所处的时代和学术背景下无疑是激进和先锋的。

阿诺德·豪泽尔的《艺术社会史》把关注重点放在了艺术现象或者风格所依赖的经济与社会结构上。“使用马克思主义方法的例子可以在豪泽尔对14世纪历史的分析中看到。在他看来,这是一个资产阶级与贵族阶级、资产阶级与无产阶级之间的阶级斗争的历史,是资产阶级与无产阶级之间的利益冲突不可调和的历史。随着时间的流逝,新兴中产阶级精英倒利用了宫廷社会的举止风度,并且在表现罗曼蒂克的骑士精神的主题中看到了值得去保留和争取的东西。曾经简朴、勤勉的中产阶级开始接受宫廷闲暇的生活方式,这样,艺术也开始发生相应的变化。”从中马克思主义阶级分析的方法可见一斑。而通读了豪泽尔的《艺术社会学》一书之后,我们发现豪泽尔所谓的“马克思主义意识形态取向”,主要表现在他以唯物辩证法为基础的艺术史研究方法

上。其认为“艺术作为客观形态的产生,艺术作品结构的形成、艺术创造的阶段和历史风格的形成是最纯粹、最明显的辩证法现象。”豪泽尔的论点是,艺术形式和内容的发展都直接关系到具体的物质条件以及文化发展。“没有哪种智力活动比艺术的生产 and 消费更加符合辩证法了,更加符合萨特所说的‘外在物的精神化’和‘内心的外化’的道理了。”值得注意的是,豪泽尔关于唯物辩证法的认识是很清晰的,“生产力与生产关系,下层结构与上层建筑、经济与思想的内在关系只有在相互构成的辩证意义上才能解释清楚。”这真正地符合马克思主义艺术观——一方面经济基础决定了上层建筑(文化艺术),然而另一方面上层建筑(文化艺术)对经济基础又有能动作用。

在冷战刚刚结束的欧洲,豪泽尔这种旗帜鲜明地将马克思主义理论纳入艺术社会学体系的做法备受争议。其中最激烈的抨击来自美术史学家贡布里希。在1953年的《艺术通报》中,贡布里希针对《艺术社会史》一书专门撰写了书评,嘲笑豪泽尔的研究是马克思主义辩证唯物主义的“捕鼠器”(即选取史实以适应方法论)。按照贡布里希的理解,艺术社会史不应该是大而化之的宏观体系或者说是“历史决定论”的,而应该是各种微小的社会存在:如各地的艺术家社会和行会的规则与章程,御用画家之类职位的发展,公共展览的出现,艺术教学活动的具体内容与方法,“人文主义者艺术顾问”的地位等等。贡布里希的批判代表了西方非马克思主义学者对于豪泽尔的马克思主义艺术社会学的“拨乱反正”。需要指出的是,贡布里希的立场与其说是反马克思主义艺术社会学的,不如说是“修正主义”的。英国文化史家伯克将贡布里希等人的艺术社会史称为“微观社会学”方法,也就是说从历史学家的立场出发对艺术进行“社会史说明”(social explanations),而非从社会学家的立场进行“社会学说明”(sociological explanations)。

20世纪80年代,随着“新艺术史”团体的兴起,“新马克思主义思潮”在西方得以复兴。在这种历史背景下,豪泽尔代表的马克思主义艺术社会学又重新受到了关注。经历了近50年的沉寂,2005年豪泽尔的《艺术社会史》被西方学界再次付梓出版。这一次重新出版其实意味着豪泽尔将马克思主义理论应用于艺术社会学的基础性研究工作得到了广泛承认和认可。他在艺术社会学中的开拓性地位,以及其对后来艺术社会学发展的深刻影响重新受到重视。经过历史的检验,马克思主义理论在西方学界重新焕发出生命力。■

注释:

伊夫琴科.艺术社会学[J].国外社会科学文摘,卢朝峰,译.1986(7):9.

吕澎.艺术史的历史——从西方艺术史学史看方法论的产生与针对性[J].艺术评论,2009(9):27.

阿诺德·豪泽尔.艺术社会学[M].居延安,译编.上海:学林出版社,1987:104,106,70.

E.H. Gombrich. Meditations on A Hobby Horse[M]. London and New York: Phaidon Press, 1994:86.

曹意强.艺术与历史[M].杭州:中国美术学院出版社,2001:49-53.

作者系西安美术学院美术史专业2011级博士研究生
(责任编辑:高新茹)