

马克思主义美学的社会历史化进路及其当代美学理论建构意义

——以托尼·本尼特《文学之外》为中心的考察*

翟志强**

【内容摘要】

托尼·本尼特在“新自由主义”的时代语境下出版的力作《文学之外》，以后马克思主义的立场，通过对资产阶级哲学美学化话语体系及其在当代美学理论建构中与马克思主义理论含混和纠缠在一起的现象的批评，提出“非文学”的文学理论，主张关注“文学”之外的具体的社会和历史条件，以解构哲学美学化传统的研究范式，使文学理论回归到马克思主义美学社会历史化的发展道路上，以发挥其改造现实的效果。他提出的美学现象、运用的分析方法及其社会历史化的美学理论主张，对于当代美学理论建构具有重要理论和实践意义。

【关键词】

托尼·本尼特；《文学之外》；社会历史化；美学理论

在美学现代化建构的当下，存在着一种较为普遍而未被充分认识的现象，我们自觉不自觉地把正在进行的艺术创作、观察到的艺术现象（如近些年兴起的审美教育、艺术乡建）的理论根基追溯到康德、席勒和黑格尔为代表的形式主义美学，乞灵于它能够给予我们现象分析、问题阐释的理论能力。而以社会历史分析和唯物辩证法见长的马克思主义美学并未受到足够的重视，甚至在一定程度上存在着理论失声和现实缺位的现象。单就马克思主义美学而言，我们较为倚重的是西方马克思主义美学。实际上，近代美学

* 本文系浙江省哲学社会科学规划项目“新时代艺术乡建的理论建构和路径优化研究”（25NDJC0111YB）阶段性成果。

** 翟志强，历史学博士，中国美术学院马克思主义学院副教授，副院长，硕士生导师，主要从事思想政治理论和文艺理论的教学与研究。

自席勒开始就被赋予了参与社会改造的功能，但是以上美学理论在解释当代美学现象时存在着理论苍白的无力感。

美学的理论基础的匮乏和现实阐释力的不足，充分说明了当下的美学理论需要重新全面检讨其理论根基及其思想进路。尤其是在推进现代化建设的进程中，我们给予了文学艺术更高的期待和使命，这更需要我们的当代美学建构有更为坚实的理论根基和更为清醒的发展路径。1990年具有世界影响力的英国马克思主义文化研究代表人物托尼·本尼特出版的《文学之外》一书，对思考我们当下面临的上述问题会有一些的教益，应当引起学界的重视。

一、“新自由主义”语境下对马克思主义美学理论的探讨

托尼·本尼特出版于1970年的《形式主义与马克思主义》一书，试图继承形式主义美学的理论成果，弥合形式主义与马克思主义之间的鸿沟，促进马克思主义美学的发展，在学界影响力巨大。1990年他又出版了《文学之外》一书。他在后者的中文版序言中坦言这两本著作之间的关系：“《文学之外》的工程还处于我在一本早期著作《形式主义与马克思主义》（本尼特，1979）所发展起来的观点的连续线路中。”^①此后在接受中国学者访谈时，他也表示：“我在《形式主义与马克思主义》中将这一兴趣^②拓展到了与阿尔都塞马克思主义思想传统相关的美学理论中，之后又在《文学之外》中拓展到了范围更广的当代马克思主义文学与美学理论中。”^③

这表明《文学之外》处于《形式主义与马克思主义》所形成的马克思主义美学理论“连续线路中”，并且是以更为宏观的视野对当代马克思主义文学和美学理论的分析 and 评论。作者的自评道出了后者的学术价值。对此，我们今天的马克思主义美学理论建构应该引起足够的重视，但目前学界对《形式主义和马克思主义》的关注要远远超过《文学之外》。更值得注意的是，尽管90年代之后，

① [英] 托尼·本尼特：《文学之外》，强东红等译，北京：人民出版社2016年版，中文版序，第2页。

② 根据引文上下文语境，这一兴趣指的是马克思主义美学研究的兴趣。

③ 陈王青、段吉方、[英] 托尼·本尼特：《文化、治理、社会——托尼·本尼特教授访谈》，载《文艺争鸣》，2022年第6期，第100页。

托尼·本尼特将《文学之外》中形成的社会历史化的马克思主义美学理论推衍到文化治理、博物馆等方面的研究，但他始终没有背离在《文学之外》中形成和集中体现的这种马克思主义美学理论，可以说正是得益于前期社会历史化的马克思主义美学理论的奠基和指引，才生发出了托尼·本尼特之后的学术生涯，使他成为具有世界性影响力的文化研究的领军学者。

关于此书有两个时间节点需要说明，其一，1968年“五月风暴”之后，“新自由主义”思潮发展势头迅猛，并逐渐在西方学术界成为主流，以马克思主义理论为思想基础的美学研究遇冷，美学哲学化的研究传统大行其道。其二，受苏联解体，东欧剧变，社会主义事业遭遇重创的影响，1990年处于马克思主义理论遭到严重质疑的时代。在这样的社会思潮和政治氛围中，自称是后马克思主义者的托尼·本尼特以马克思主义美学论著亮明了自己的马克思主义立场。他声称《形式主义和马克思主义》是“站在马克思主义框架之内来写的”，^①在《文学之外》的序言中，他对马克思主义文学理论的评价是：“不管这个理论传统有多少缺点，在社会历史的联系中研究文学实践上，它仍然是最充分发展和最基础深厚的理论传统”，并表示将“采取与马克思主义文学理论的关注进行批判性对话的形式”来阐述自己的美学主张。^②明确地说，在“新自由主义”美学思想成为主流的情况下，他选择后马克思主义的立场，运用福柯、布尔迪厄等法国理论家的思想和方法，对马克思主义文学和美学的基础、功能、批评对象和特征等重要理论问题作出自己的探索和思考。

二、社会历史化的马克思主义美学理论主张

关于此书的写作内容，托尼·本尼特在后来的访谈中指出，他在此书中做了两件事情，^③一是对美学本质主义的静态特征描述的质疑，主张将文学看作一种特定的判断力形式、一种随历史发展而变化的能力。二是主张把文学看成是“在

① [英] 托尼·本内特：《英国文化研究的另一种范式——托尼·本内特学术自述》，黄望译，载《洛阳师范学院学报》，2007年第4期，第9页。

② [英] 托尼·本尼特：《文学之外》，强东红等译，序言，第4页。

③ 王杰、徐方赋：《美学·社会·政治——托尼·本尼特访谈录》，载《文艺研究》，2011年第3期，第93页。

特定历史和制度组织中文本使用和产生效果的领域”，^①通过“关注具体的社会和历史条件”使马克思主义美学理论产生社会效果。

（一）对资产阶级美学话语和马克思主义理论混合和纠缠的批评

托尼·本尼特观察到许多马克思主义美学著作把马克思主义作为一种替代性的文学理论，而其术语是由资产阶级的美学话语建构起来的。雷蒙·威廉斯早就指出美学是资产阶级反封建斗争在意识形态上的夺权武器，是资产阶级霸权在文化上的体现。^②

托尼·本尼特认为资产阶级利用美学的超越性和普遍性作为自己意识形态的工具，而哲学美学化的美学传统仍然将这种唯心主义的先验的意识形态作为恒定的追求，然后借马克思主义的话语使其学理化。针对资产阶级美学理论混入马克思主义美学中并作为理论根基存在，他指出：“一定程度上，卢卡奇、本雅明、马尔库塞（Marcuse）、阿多诺（Adorno）德拉·沃尔佩（Della Volpe）和阿尔都塞的著作，主要参照着在18和19世纪的进程中发展起来的哲学美学传统的关注来确定他们的关注，他们的主要成就是为马克思主义挪用了资产阶级的美学话语。”^③他具体指出20世纪六七十年代西方马克思主义美学通常是早期美学理论的翻版，如卢卡奇的美学理论是匈牙利美学的修订版，卢西奥·科莱蒂的美学理论是对康德美学的再加工。他认为这些美学版本只是借用马克思主义来润色自己的理论，没有达到取代其问题域的彻底效果。而马克思主义如果想要对资产阶级思想范畴进行彻底的历史化，这种美学理论是远远不够的。^④

对于这种挪用和翻版马克思主义，将马克思主义理论与资产阶级审美话语纠缠在一起的现象，托尼·本尼特在《文学之外》指出：“唯心主义的美学关注与马克思主义范畴的历史唯物主义定位根本上并不相容，因此，我们不应该再努力将二者结合在一块。”^⑤他在《形式主义与马克思主义》中指出：“与美学的关注

① Bennett Tony, *Outside Literature*, London and New York: Routledge, 1990. p. 9.

② [英] 雷蒙德·威廉斯：《马克思主义与文学》，王尔勃等译，郑州：河南大学出版社2008年版，第150页。

③ [英] 托尼·本尼特：《文学之外》，第34页。

④ 参见陈王青、段吉方、[英] 托尼·本尼特：《文化、治理、社会——托尼·本尼特教授访谈》，载《文艺争鸣》，2022年第6期，第99—106页。

⑤ [英] 托尼·本尼特：《文学之外》，第9页。

相随的观念装备的继承物，成了独特的强大障碍，妨碍发展一套一以贯之的研究文学文本的历史唯物主义原则。”^①

托尼·本尼特的分析告诉我们：以上这种美学著作和理论的成就背后隐藏的后果和代价是马克思主义理论话语被资产阶级化。它们将自己呈现为资产阶级哲学美学的合法继承人和逻辑结果，以至于它所继承的美学成为继续利用哲学美学作为发展和合法化资产阶级文化霸权的话语场所。^②

（二）“非文学”的文学理论：马克思主义美学的社会历史化

基于以上分析，托尼·本尼特主张回到文学/社会关系的分析路径上，做分离工作，“努力提出一种在取向上更加社会历史化的文学分析逻辑”。^③这是一种区别于哲学美学传统的外部立场。这种文学观拒绝把文学性视作文学文本的永恒不变的特性，而是将其定位成一系列历史特定、制度组织化的效果。^④这种使文学从其自身抽离出来的方法“能够更好地理解文学实践、制度、话语组织的存在领域，从而利用它们之间的矛盾进行政治装置（equip）”^⑤。

托尼·本尼特主张文学是在具体的社会历史条件下的“历史的和唯物主义的”^⑥写作，是“特殊的社会组织的表征空间”^⑦。文学概念也会随历史的变化而变化，“不能被限定在任何一种绝对化的定义当中”^⑧。他反对资产阶级美学话语从内在文本出发，把文学性视作永恒不变的特性，视作超越社会历史条件的恒定存在，并将其界定为“文本形而上学”。

为使文学摆脱本质主义的“文本形而上学”的影响，他强调与其机械僵化地追问文学的本质，不如探求文学和社会现实的联系，考察文学实践的社会进程，“把其对象表述为一系列社会的而不是形式的现实和过程。因为，不可能存在文学的文学理论，并不排除存在其他种类的文学理论的可能性”^⑨。这就是他

① Bennett Tony, *Formalism and Marxism*, London: Methuen, 1979, p. 104.

② [英] 托尼·本尼特：《文学之外》，第34—35页。

③ [英] 托尼·本尼特：《文学之外》，第1页。

④ [英] 托尼·本尼特：《文学之外》，中文版序第1页。

⑤ Bennett Tony, *Outside Literature*, London and New York: Routledge, 1990, p. 5.

⑥ [英] 托尼·本尼特：《文学之外》，第37页。

⑦ [英] 托尼·本尼特：《文学之外》，第150页。

⑧ [英] 雷蒙德·威廉斯：《马克思主义与文学》，第170页。

⑨ [英] 托尼·本尼特：《文学之外》，第149页。

的“非文学”的文学理论的观点。它在研究路径上反对以往哲学美学化传统将研究聚焦于审美特性、文学品质、审美形式等内在文本的基本论题。而是将文学之外的政治、历史、意识形态、制度等纳入文学研究，作为其研究的对象和重点。这种研究进路意欲在文学与社会进程、知识分子之间铺设有效联通的桥梁，发挥文学的社会历史化的推动力和改造社会的效果。如对于文学批评，他指出“如果批评以其传统的伪装表明文学文本在主体构型的意识形态进程中，那么马克思主义必须介入到这些进程中努力去修正其政治变化”^①。托尼·本尼特认为这是摆脱哲学美学传统研究方式，使文学理论回归到马克思主义社会历史化逻辑的正确选择。

（三）社会历史化进路对马克思主义美学理论的贡献

中国学者指出：“以社会史为视野首先要破除的正是那种在文学研究中始终挥之不去的纯粹审美的文学观。”^② 托尼·本尼特的社会历史化的美学理论主张是对哲学美学化研究传统的理论起点即资产阶级文学观的批评和清算。它“历史地”研究文学的各种形式及作用，具体考察文学与社会、历史的关系，尤其是制度、话语等因素之间变动不居的背景和关系，以及它们自身的独特性、偶然性和可变性。^③ 这种研究进路对以往聚焦于审美形式、经典文本、价值判断等研究对象的传统文学研究范式造成了不同程度地解构和破坏。^④

托尼·本尼托认为西方马克思主义在哲学基础上偏离了马克思主义，只是“关于”而非“属于”马克思主义的理论。^⑤ 他认为自己在坚持构建一项真正的马克思主义美学工程。如果说《形式主义与马克思主义》一书是在对形式主义美学理论批评后寻求扬弃的话，《文学之外》则充分体现了他的党性原则，突出表现在他的社会历史化的美学主张。这种理论推进，除了他的社会学背景和身处英国文化唯物主义学术氛围外，更要关注的是：在当时社会主义运动低潮

① Bennett Tony, *Outside Literature*, p. 205.

② 倪伟：《社会史视野与文学研究的历史化》，载《文学评论》，2020年第5期，第39页。

③ [英] 托尼·本尼特：《文学之外》，第47页。

④ 何利娜：《托尼·本尼特非文学的文学理论研究》，载《武陵学刊》，2021年第3期，第71页。

⑤ 罗于松、傅其林：《论托尼·本尼特对西方马克思主义文艺理论的批判》，载《西南科技大学学报（哲学社会科学版）》，2022年第4期，第37页。

和马克思主义理论研究式微的社会大环境中，他更为迫切地希望发挥马克思主义的理论力量和实践品质，“因为马克思主义的目标是取代资本主义思想的范畴，而不只是提供一个替代性诠释”^①。因此，他在《文学之外》对体裁社会学、阅读型构策略、非美学的文学批评观和文化知识分子的作用等论题的阐述，就是利用他的社会历史化的美学理论，“使这种独特的美学理论产生一定的效果”^②。

托尼·本尼特的《文学之外》取得了难得的理论成功。有学者评价道，他“用一种宏观的文化视角重新审视‘文学’观念，从根本上否定了存在着一种纯粹的先验的文学。而这种‘文学’观念曾被一些理论家视为西方马克思主义的闪光点”。托尼·本尼特的独到之处在于“他不仅深刻地揭示了西方马克思主义‘文学’观念背后的逻辑错误，而且提出了符合历史唯物主义的新主张”^③。马克思和恩格斯曾说：“我们仅仅知道一门唯一的科学，即历史科学。”他们认为意识形态本身只不过是人类历史的一个方面。^④这一论断蕴含着马克思主义的理论精髓，即辩证唯物主义与其实践观的内在统一。托尼·本尼特精准把握到了马克思主义最为本质的内容即社会历史的维度，从社会历史的维度来把握和推进作为意识形态的文学和美学理论研究，在坚守马克思主义理论立场的基础上推进了马克思主义美学理论研究的新境界。

三、马克思主义美学社会历史化进路的当代美学建构意义

一部学术著作或一种学术观点被人们重提和检讨而不至于被淡忘和无视，在于它对当今社会仍有一定的教益。历史地看，我们难免会折服于西方马克思主义者如阿多诺、本雅明等学者理论之深奥，但是对其理论的现实效能之苍白无力也心存疑窦。现实地看，我们在康德、席勒规定的理论基石上建构我们的艺术现代

① 陈王青、段吉方、[英] 托尼·本尼特：《文化、治理、社会——托尼·本尼特教授访谈》，载《文艺争鸣》，2022年第6期，第100页。

② 王杰、徐方斌：《美学·社会·政治——托尼·本尼特访谈录》，载《文艺研究》，2011年第3期，第93页。

③ 罗于松、傅其林：《论托尼·本尼特对西方马克思主义文艺理论的批判》，载《西南科技大学学报（哲学社会科学版）》，2022年第4期，第38页。

④ 《马克思恩格斯选集》中文版第一卷，北京：人民出版社2012年版，第146页。

化理论，宣称自己是在马克思主义理论指导下的美学理论建构和艺术实践，但我们似乎没有超越西方马克思主义的学理矛盾和实践尴尬。美学理论的表面热闹和艺术实践的实用主义诉求，似乎难掩其理论依据之肤浅、社会效益之匮乏和一窝蜂式的昙花一现后无人问津的现实。

以上所有的困惑和尴尬，不曾想早在 35 年前托尼·本尼特就给予了学理关注和深刻思考。他在哲学党性原则和价值选择上是马克思主义和社会主义的，尽管采取的是后马克思主义的批评对话态度。他洞悉西方马克思主义的哲学美学化传统在取得康德式学术成果的同时，导致了类似于马克思主义，而非马克思主义的学术立场，以美学价值先验的固化和恒常的绝对化来取代历史决定性和历史进步主义，以不断变化的美学标准来替代政治原则。这将促使我们反思我国学术界在整个现代化进程中持续不断引进康德、席勒式的美学热现象。阅读《文学之外》后，我们会对其单纯和过分追求逻辑自圆，忽视现实关照，固化主客二元对立，忽视人民群众审美和创造力的唯心主义色彩有更为深刻而清醒的认识。不可否认，这种美学在激活主体性，实现反专制时代的人性解放方面确实起到了社会推动作用。众所周知，这种美学的引进者是声名显赫的王国维、蔡元培等人，我们没有质疑这一西方美学传统的理论勇气，想当然地接受了这种美学传统，并把它转化为我国近代以来的主流美学传统——至少也是像西方中心论范式的美学一样，成为我国近现代以来潜在而实际发挥指导作用的美学理论。这一传统在西方马克思主义那里证明了理论深奥与现实无力并在。在我国更表现为社会主义建设目标与资产阶级美学理论价值诉求之间的悖论。这从根本上解释了我们的美学理论对现实阐释的理论穿透力不足和现实指导性不强的深层原因。

托尼·本尼特的方法论意义也值得我们借鉴。学术研究者需要有起码的理论真诚，然后才有获得理论创建的可能。西方马克思主义美学具有重要学术贡献和世界影响力，一直以来占据着世界美学思潮的主流地位。托尼·本尼特以极大的理论创建，发现了其潜在的资产阶级美学理论的唯心主义思想基础，及其对马克思主义的挪用、翻版和替换。这种洞见需要理论勇气和学术智慧，也需要有开放的学术视野和心态。所以，他能以后马克思主义来建构马克思主义美学，以多元

方法论维护马克思主义最核心的原则，即历史唯物主义原则。以上是托尼·本尼特对西方马克思主义美学弊病的分析。

那么，反观我们的当代美学理论建构现状，它的弊病又在哪里呢？托尼·本尼特也给了我们启示。在美学与社会现实的关系上，康德强调无功利的纯粹美，仅仅把表现个人情致的沙龙聚会看作美学的社会功能。席勒将游戏冲动作为达到自由的手段，以超功利性审美教育实现人的完善和资产阶级政治自由。黑格尔大大拓展了美学的社会历史内容，并将辩证法引入其中，但他的哲学基础是头脚倒置的客观唯心主义。马克思将感性对象性活动的实践观引入美学，真正实现了美学革命。无疑，托尼·本尼特通过对西方马克思主义美学的批判，推进了马克思主义美学社会历史化的发展进路。在这一学术传统和脉络中，我们要思考的是中国美学理论的当代建构应该如何从中汲取营养，汲取何种营养，以及采取何种路径，走向何处？

马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中指出：“社会生活在本质上是实践的，凡是把理论诱入神秘主义的神秘东西，都能在人的实践中以及对这个实践的理解中得到合理的解决。”^① 托尼·本尼特给我们的启示是：我们的美学理论应走向生活、关照现实，在文学之外，在社会历史维度的宽阔而纵深的层面进行美学理论建构。学者应认真对待托尼·本尼特提供的思想资源，进一步深化马克思主义美学理论社会历史化的维度，直面错综复杂而又风云变幻的中国现实问题，萃取丰富而多元的中国美学经验，实现马克思主义美学理论本土化和原创性的发展，提升其对当代美学现象和艺术现象的阐释力和指导性。没有理论范式突破的美学实践是单纯的量的积累，没有社会历史化的理论建设也无法实现美学理论的根本突破。在文化资本宰制的时代，讲求效率和效益成为自然选择，这更需要我们有清醒的理论自觉和真诚的学术态度。

最后，以托尼·本尼特在此书中所表达的、值得我们警醒的担忧和告诫结尾：“尽管我假定现在大多数人不会反对这种工程，^② 不再需要更为充分的讨论和辩护，但是，我仍然坚信，这种意图并不是一般人所想的那样如此容易实现，

① 《马克思恩格斯选集》中文版第一卷，第139—140页。

② 这种工程指的是马克思主义美学理论建构工程，准确地说是社会历史化取向的马克思主义美学理论建设工程。

我的研究就是以此为前提的。即使社会历史化逻辑得到广泛支持，它也常常不能得到充分贯彻，这是因为形式主义和唯心主义的范畴和手段的强大传统还在产生影响，一不留神，其影响就会不知不觉地渗透于分析之中，从而偏离目标。”^①

(特约编辑：周锋)

^① [英] 托尼·本尼特：《文学之外》，序言，第4页。

Aesthetics will move from “artistic science” to “human philosophy”, with its deep logic moving from “aesthetic objectification” to “aesthetic non-objectification”, and its realistic pursuit moving from “political/economic community” to “aesthetic community”, exploring the realistic path to achieve the comprehensive and free development of human beings. As an aesthetic community, Aesthetic Communism will be a true “union” that realizes “the free development of individuals as the condition for the free development of all”.

Keywords: Practical discourse; Practical aesthetics; Aesthetic community; Aesthetic communism

The Social-Historical Approach of Marxist Aesthetics and Its Significance in Contemporary Aesthetic Theory Construction An Examination Centered on Tony Bennett’s Outside Literature

Zhiqiang ZHAI (China Academy of Art)

Abstract: Tony Bennett’s seminal work *Outside Literature*, published under the historical context of neoliberalism, adopts a post-Marxist stance to critique the bourgeois philosophical aestheticization discourse and its ambiguous entanglement with Marxist theory in contemporary aesthetic theorization. By proposing a “non-literary” literary theory, Bennett advocates shifting critical attention from “literature” itself to specific social and historical conditions beyond textual boundaries. This approach aims to deconstruct the traditional research paradigm of philosophical aestheticization, redirecting literary theory towards the socio-historical trajectory of Marxist aesthetics, thereby revitalizing its transformative potential in social reality. The aesthetic phenomena he examines, the analytical methodologies he employs, and his socio-historically grounded aesthetic theory collectively constitute significant theoretical and practical contributions to the reconstruction of contemporary aesthetic discourse.

Keywords: Tony Bennett; *Outside Literature*; Socio-historicization; Aesthetic theory

Aporias of Imaginary Resolution and Conjunctions of Criticism: Reviewing Lenin on Tolstoy

Penghan ZHANG (Peking University)

Abstract: Australian Marxist scholar Roland Boer rearticulates the theoretical implications of Lenin’s essays on Tolstoy in the light of Fredric Jameson’s account of “imaginative resolu-