

马克思文艺思想的当代问题研究

曹妍

中北大学, 山西省太原市, 030051;

摘要: 通过对数字时代技术革命与全球化语境的交汇点进行探讨, 研究马克思主义文艺思想在算法资本、跨媒体叙事及价值重构中的挑战与理论突破的当代文化启示。资本逻辑借助平台经济这一平台展开, 对文艺生产机制进行了全面重塑, 算法推荐机制诱发了“数字异化”的后果, 传统艺术本体论在非物质劳动的冲击中正面临消解; 人民性美学在网络文学的国际传播及短视频制作领域展现出新的抗逆力。通过方法论创新(辩证唯物主义批评的数字化转化)、价值论重构(审美共同体与建设性批判的辩证统一)及制度创新(社会主义文化治理体系革新)三个维度进行, 探讨马克思主义文艺理论在中国的本土化发展轨迹, 在技术发展中持续显现其阐释现实与改造现实的实践特性。

关键词: 马克思; 文艺思想; 当代问题

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 06. 049

引言

数字技术引起的文艺生态变迁, 其效应已越界于马克思主义文艺理论传统阐释的范畴, TikTok 算法对全球 30 亿用户的审美认知产生了决定性的根本性影响, 塑造力显著催生了新的认知结构, 马克思对“艺术生产与物质生产不平衡关系”的独到见解正面临前所未有的解构冲击。西方后现代主义试图用“加速主义”“赛博格美学”消解马克思主义文艺批评的实践锋芒, 对平台资本主义现象的批判性分析, 国内学术界尚未建立起方法论上的自我反省路径。马克思主义文艺思想的现代性, 并非仅由对《1844 年经济学哲学手稿》经典范畴的简单坚守所赋予, 必须针对三个核心论点进行深入探讨: 剖析算法推荐系统所诱发的审美贫瘠化现象的成因; 探讨在国际文化语境下对“文艺人民性”概念的重构路径; 在数字劳动异化与 AI 艺术革命的双重背景下审视社会主义文艺发展的实施方法。研究聚焦于技术哲学、媒介政治经济学与美学批判交叉领域的理论与实践路径的探索, 探讨马克思主义文艺理论在数字文明背景下的实施路径与挑战。

1 马克思文艺思想的理论基点

1.1 艺术生产论的双重维度

文艺活动归属于物质生产的范畴, 受社会生产关系及经济基础所束缚, 也展现出一种特定的精神生产样式, 显现出超越物质功利范畴的审美内涵。在资本主义经济模式内, 艺术创作与资本主义商品生产进程紧密相连, 文艺创作成果被划归商品交换的序列, 其价值受市场定价机制所主导。在数字技术的催化作用下, 商品化倾向

呈现出加剧的发展态势^[1]。

1.2 意识形态批判的当代延伸

马克思的意识形态批判理论在当代文艺批评界展现出强大的阐释实力, 文艺创作作为意识形态的承载机制。采用符号编码途径, 将特定阶级的价值观内摄为普遍接受的理念体系, 以好莱坞超级英雄电影为分析对象, 在其叙事模式中, 个人主义倾向的凸显削弱了集体抗争的合法性基础, 算法驱动的短视频平台传播了消费主义的既定模式。新媒体时代文化霸权的鲜明特征是以“柔性统治”为标志, 资本的增长与大数据技术密不可分, 精准锁定受众偏好, 将文艺创作与个性化服务模式相融合, 实现了意识形态的潜隐渗透。社交媒体环境下, “网红经济”逐步显现, 进一步将主体欲望与资本运作模式紧密绑定, 文艺创作沦为景观幻象的生成渠道^[2]。

1.3 异化理论的文艺投射

数字时代为马克思的异化理论注入了新的阐释活力, 在数字化时代的文化语境里, 创作主体性的消解现象可归结为算法推荐系统对创作自由的侵蚀: 短视频制作者需响应平台既有的规范, 被迫削弱艺术个性, 转向聚焦流量密码, AI 绘画工具甚至将人类创意简化为数据驱动的衍生品。艺术接受阶段的碎片化问题凸显了技术理性对审美体验的解构现象, 处于信息爆炸的当代语境中, 用户普遍采取“滑动屏幕”的浏览手段, 深度思考被即时愉悦所吞没。经典文艺作品被压缩为 15 秒的视听精华片段, 这一种异化现象在生产与消费层面均有明显显现^[3]。在艺术本质层面探讨, 异化过程进一步深化——基于区块链技术的 NFT 艺术将独一性灵晕转化为可

复制的哈希值,虚拟偶像产业借助数字建模技术拓展表现力,界定了肉身与符号之间的边界模糊性,资本与技术联姻,文艺生态的转型趋势愈发明显,面对资本与技术之联合现象,艺术人本价值的坚守成为研究领域的紧迫研究议题核心。

2 当代文艺实践的问题谱系

2.1 全球化语境下的文化生产悖论

全球化浪潮对文化生产领域的权力结构进行了全面重塑,国际资本采用流媒体、国际电影节和版权购买等多样化途径,实施“软性殖民”行动,以迪士尼为分析对象,其依靠知识产权的独占权,将不同国家的神话素材纳入美国的文化消费范畴,表面上看似公正的商业活动,实则潜藏着文化霸权的内在实质。在全球市场被动融入的框架内,本土文化正面临双重的考验:民族传统文化象征被商业化的形式包装,以迎合所谓的“东方想象”进行旅游商品的推广。在商业化的背景下,中国古镇的文化空洞化现象日益明显;新兴文化主体性的构建受到西方话语体系的制约,为适应欧美出版标准而调整叙事逻辑,非洲科幻文学的叙事逻辑面临不得不的变革,造成本土叙事的扭曲化后果。以好莱坞电影产业为分析焦点,以“普世性价值共识体系”为掩饰,将军事霸权及个人英雄主义等意识形态转化为全球观众情感共鸣的核心支撑^[4]。

2.2 技术革命引发的文艺异化

文艺生产的基本逻辑在数字技术的冲击下实现了逻辑的升级,算法推荐系统成为短视频平台推行“审美霸权主义”的工具。创作者被迫实施“黄金三秒法则”以追求流量增长,面对感官刺激的冲击,叙事深度的重要性有所退让,抖音热门内容普遍呈现出反智化倾向,成为其显著标志之一。人工智能创作技术的崭新应用阶段,加剧了对作者权威的削弱,AI 绘画软件采用数据提取途径,将艺术风格归纳为参数化的组合结构,原创性被抽象为概率性的计算逻辑,异化的深层影响体现在对平台经济价值观念的根本性重塑之中:采用“付费章节”及“打赏体系”的运作,网络文学网站将读者角色定义为数据劳工,其点击行为成为推荐算法数据支撑的基石,而“霸总”“快穿”等类型文学作品显现出明显的模式化倾向,资本以风险降低为核心目标,实施了针对创作多样性的有序管理。技术工具理性的根本属性正逐步过渡为一种新型支配力量,文艺活动正遭受算法黑箱“隐形操控”的支配,沦为数据资本主义的一部分。

2.3 后现代文化的价值迷局

文艺领域因解构主义思潮的扩散而陷入相对主义的泥潭,历史叙事的真实性因碎片化拼贴而遭受解构性破坏,以“新清史”为历史背景的影视叙述,依托虚构的情感线索,降低了对待历史的严肃性表达。网络历史小说借助“穿越”、“系统”等虚构情节进行叙述,对历史必然性进行解构性挖掘。商业化的介入使得亚文化群体的符号反抗呈现出内在的矛盾性特征:音乐节的商业化操作导致摇滚乐的反叛本质丧失了其原始精神内核,赛博朋克美学原本从批判技术垄断的角度出发,成为科技产品的市场标签。网络文学创作板块这一现象引人侧目,采用“类型榜单”与“保底分成”模式的是起点中文网等网络文学平台将创作自由度缩减至修仙、玄幻等盈利性题材的特定范畴。作家为维持其生活水准,被迫陷入创作上的自我复制路径。

3 理论重构的实践路径

3.1 方法论创新维度

面对数字技术对文艺生态的全面性变革与重塑,马克思主义文艺批评亟需方法论上的创新性探索与推进。面对当代文艺批评的挑战,辩证唯物主义批评的演进趋势要求超越文本中心主义,将算法逻辑、数据劳动及平台资本等要素纳入分析体系。借助“数字异化指数”对短视频创作者受流量制约的量化表现进行细致剖析,或对网络文学平台“付费—打赏”机制所体现的剩余价值转移过程进行阐释。对数字时代艺术生产理论的进一步探讨,正视非物质劳动的新兴面貌。在跨媒介叙事的意识形态分析层面,分析资本如何借助 IP 全产业链开发达成意义操控的路径,以“彩蛋”及“衍生剧集”为载体,漫威电影宇宙形成了一个跨媒介叙事的矩阵,观众在参与式文化环境中无意识内化了消费主义价值观。

《觉醒年代》引入了“弹幕挖掘”与“表情包二次制作”的技术,实现了红色经典的青年化演绎,这种现象揭示了另一种逆向的案例模式。方法论创新需突破学科藩篱,将媒介研究、政治经济学批判与数字人文技术领域相结合,形成解析“算法黑箱”与“流量迷思”的批判性分析工具群,在技术祛魅的情境中,文艺批评的锋芒得以重燃。

3.2 价值论重构方向

马克思主义文艺理论的价值论重构应直面资本全球化与技术异化的双重挑战^[5]。以人民性美学的现代视角为背景,激发主体积极性,人民性美学不应仅采纳“为工农兵服务”的既定模式,对数字平台经济背景下的“新

工人文艺”现象进行细致分析——外卖骑手诗人的创作映射了算法对情感的压迫现象，也揭示了无产阶级文化自觉的早期阶段特征。在快手短视频领域，农民工借助土味美学手段，对精英文化霸权实施解构性颠覆，展现了大众文艺对商品化倾向的反抗所包含的草根智慧。审美共同体的形成需超越算法营造的封闭性界限，B站青年用户依托弹幕交流形成的暂时性情感社群，以《中国奇谭》等作品为支撑，动画符号成为文化认同重构的象征性标志，这种自发的联结往往遭受平台流量规则的破坏作用，审美共同体的塑造应突破虚拟社群的脆弱性制约。在实体与数字空间的交汇处铸就稳固的价值桥梁，即“社区剧院与直播共创合作模式”，也对地域文化的根基起到维护作用，也拓宽了地域审美对话的边界空间。文化批判与建设性相结合的核心理念追求，需解除“破而不立”的思维桎梏。伴随对短视频“奶头乐”现象的剖析，亟需探索将抖音的参与式创作机制转化为公民美育资源的路径；鉴于网络文学类型僵化的批判性分析，应主动推广“故事众筹”等新型文学创作途径，协助《三体》集体想象力冲破资本设定的创作壁垒。辩证实践应吸取本雅明（1940）所倡导的“生产者作者”批判观点，须探寻适应数字时代的创新性路径——应对AI绘画对人类创作自主权的挑战，人类艺术家正采用“人机协同”途径，对艺术伦理的价值观进行重新定义，持续证实技术进步中审美自由途径未曾受限。价值论重构的终极追求理念要义，在资本与技术的交错边缘，积极探索一条通往“人民数字文艺复兴”的路径。

3.3 制度实践层面

在社会主义文化治理的理论框架内，必须对受资本逻辑主导的文艺生态进行系统性重构。采取制度化的路径，优化“以人民为中心”的创作路径，增强其针对性，该协会对耽改剧实施了制度化的监管调控，这一制度举措对资本过度干预青年亚文化生产领域实施了制度性约束机制。国家艺术基金对《山海情》等主旋律题材作品实施了资金扶持项目，则展现了社会主义文化治理的能动性——这类作品通过“共情叙事”将脱贫攻坚、党史教育转化为青年群体的价值共鸣，说明了主旋律创作与市场规律辩证统一关系的合理性。文艺评价体系创新应解构“流量至上”的资本逻辑框架，形成以社会效益、艺术价值及市场效益为核心的综合评价体系。故宫博物院“数字文物库”采纳参观者的线上互动数据，作为文

物活化评价的关键评价标准，抖音依托“社会价值算法”框架实施试点计划，实施对非遗传承内容的加权推荐机制，均以“量化的人文关怀”为理念核心进行探索。面对国际文化话语权的竞争，破解西方“普世价值”的迷局成为当务之急，TikTok所推出的“中国乡村生活”主题短视频集，实施去政治化的美学叙述方式，打破了“锐实力”的污名化标签。

4 结束语

数字资本主义文艺领域呈现出一种去中心化与参与式创作的假象现象，批判马克思主义文艺思想中的历史唯物主义显得尤为急迫。依托“茧房”这一途径，平台算法对审美意识施加了隐性的规训手段，数字劳动将用户的创造力转化为数据剩余价值的隐蔽剥削，揭示了剥削的内在机制，暴露了其剥削的内在结构，面对文化异化的新阶段，理论视角亟需刷新。中国网络文学的海外输出、乡村短视频的本土化实施、主旋律IP在Z世代的创新表现，无不揭示了社会主义文艺实践的发展潜力与意义。文艺批评的锐利之刃应嵌入数字时代的物质基础层面，分析算法逻辑与价值理性的矛盾冲突现象，对审美解放的政治维度进行再定义，才能在“数字资本”与“人民文艺”的竞变中把握时代脉搏，迈向文化现代化的崭新阶段。

参考文献

- [1]王潇潇.马克思文艺思想的当代问题研究[J].文化产业,2021(3):2.
- [2]王钧.马克思主义文艺理论问题研究[J].视界观,2020(4):01-02.
- [3]杨明明.走向辩证整合之路——吴元迈先生的文艺思想及其历史贡献[J].当代外语研究,2023,23(4):74-80.
- [4]肖雪.从《复活》看马克思文艺思想的人性观[J].神州,2019(8):1.
- [5]梁玉水.“美学大讨论”与马克思主义经典文艺思想中国化的美学发展[J].学习与探索,2021(6):10.

作者简介：曹妍，1979-，山西潞城市人，博士，副教授，马克思主义中国化研究

本文系山西省文化厅的基金项目，项目名称：“马克思主义文艺思想中国化的新时代探索”（2019A60）