

赛伯艺术考

黄鸣奋

(厦门大学 中文系, 福建 厦门 361005)

摘要: 1991年,科伊(Anna Couey)提出新范畴“赛伯艺术”(cyberart),作为对伴随当代信息科技发展起来的多姿多彩的艺术类型的总称。它至少具备三重含义:一是体现赛伯主体性的艺术,二是将电子人当成描写对象的艺术,三是基于赛伯媒体的艺术。对于赛伯艺术的考察,有助于丰富当代文论体系。

关键词: 控制论;艺术;新媒体

中图分类号: I0-05 **文献标识码:** A **文章编号:** 1007-8444(2008)05-0687-04

20世纪出现的以交互性为特征的新媒体,是在控制论(cybernetics)的影响下成长起来的。在这一点上,它与赛伯主体性(cyber subjectivity)、电子人(cyborg)、赛伯艺术(cyberart)同源同宗。赛伯艺术至少具备三重含义:一是体现赛伯主体性的艺术,二是将电子人当成描写对象的艺术,三是基于赛伯媒体(cybermedia)的艺术。

赛伯艺术可以理解为体现控制论的精神——人机合作的作品。我们不妨从计算机、互联网、连线世界和赛伯主体性的关系去把握它的涵义。在第一重意义上,格林(Christopher Green)指出:赛伯艺术依赖于人的心灵与计算机之间的互动,就像操纵船舶那样。想象一下:计算机是船,艺术则是目的地。掌舵的赛伯艺术家必须运用技能、激情与方向感以引导成功之旅^[1]。在第二重意义上,自称赛伯主义者(cyberist)的艺术家创作了相关作品,发明了万维网主义(webism)的观念。其代表人物派国雅(Pygoya,即 Rodne Y. Chang)指出:赛伯艺术存在于我们的三维空间观念(如时空中的特定物体的场所)之外。根据多种浏览器的要求,

原创性的赛伯艺术可以复制自身,同时栖身于分布全球的显示器屏幕上。在第三重意义上,正像派国雅所指出的那样,网站自身是艺术作品。已故艺术家的网站仍然永远在线,以其普遍的人类精神作为对于赛伯文化的纪念性、永久性的贡献^[2]。

有关赛伯艺术第一重含义的理论探索,以声望卓越的英国新媒体艺术家阿斯科特为代表。他是将控制论原理与艺术实践结合起来的先驱者。早在1964年,阿斯科特就发表了《变化的建构》一文,向艺术家推荐控制论^{[3][100]}。两年后,他又写了《源于控制的观点》一文,试图从控制论的角度理解艺术的本质:“控制人的环境就是维护人的存在。在对我的身份的控制中,我定义它。自由人拥有对他的世界的所有的方面的控制,并在其中创造自己的角色(用尼采的话说是‘重新制造自我’)。虽然我们通过科学追求完全自由,但它可能永远无法得到。然而艺术提供了赢得这一自由的手段,并符号式地将它付诸行动。在艺术中,控制的意志通过限定体验和视觉话语的宇宙内部熟悉的关系中从事创造的过程来表达,艺术家以这种方

收稿日期: 2008-08-12

基金项目: 2008年度福建省社会科学规划项目“新媒体与西方数码艺术理论”(2008B069)。

作者简介: 黄鸣奋(1952-),男,福建南安人,教授,博士生导师,主要从事古代文论、文艺心理学、文艺传播学及网络文化研究。

式变成了自由人。^{[4]108}他在论文《艺术行为与控制论观点》(1966—1967)中谈到:过去的艺术,主要特征是向观者传达清晰的观念或信息,基于决定性美学;现代艺术是行为的艺术,有多种感官介入,观者不再是被动接受。艺术的参与的、包括的形式拥有作为其基本原则的反馈,正是这一回路使艺术家、作品与观察者的三角成了完整的统一体。逆向运转的控制论过程生成了一种新的陌生关系、联想链接与观念的持续流动。每件作品都变成了一种行为主义的塔罗纸牌(Tarot)包,提供了可以由观者无穷地重新洗牌的同等物,总是生产意义。这主要是由以下两种方式之一实现的:其一,人造物有确定的形式,但只包含了少量的低定义的信息;其二,它的物理结构是这样一种情况——其个别的构成部分可以改变它们的关系,要么通过观者的直接操作,要么通过他改变观点,或者是电子的或其他自然力量的作用^{[4]112}。以上构思,已经开当今数据库艺术之先河。从20世纪70年代末开始,阿斯科特将视野拓展到网络,在《艺术与远程通信:走向网络意识》(1984)一文中指出:远程通信的特点是非中心化,没有层级关系。它将给社会结构、人际关系和艺术带来巨大影响^[5]。他在《关注网络与刺激:意义、心灵和远程通信传播》(1985)中谈到:标题中的“远程通信”不只涉及计算机与电信系统的汇聚,而且描述了一个完整的意识与文化类型,在其中新的知识模块及其传播手段正在被测试与扩展。远程通信暗示人类与智能机之间的交互、协商与合作。远程通信过程涉及模糊性、不确定性与未完成性;意义不是赋予的,而是协商而来,无穷尽地重新建构与重新定义;真理总是相对的,并非处于一个绝对的场所,而是嵌入于过程,是远程通信地记在人类行为最获解放的网络中^[6]。根据他在《远程通信文化中的艺术与教育》(1988)中的看法,艺术并非只存在于对象中,意义也不是在艺术作品的物理限制内部固定的、静止的。艺术是一切过程,一切系统^[7]。

在第二重含义上,赛伯艺术是以电子人为描写对象的艺术作品的总称。1956年,英国科幻大师克拉克(Arthur C. Clarke)就在小说《城市与星星》(The City and the Stars, 1956)中描绘了人类通过传输心灵于机器使自身转变为电子人的情景。从那时以来,以电子人为题材的艺

术作品层出不穷,其中之一是世界上最长寿的经典科幻电视剧——英国的《神秘博士》(Doctor Who, 1963—)。它所虚构的种族赛伯人(cyberman)是主人公最持久的对手。赛伯人原先是地球之孪生星球Mondas有人之特点的有机体,但由于将越来越多的人造部件当成自卫手段植入体内而日益变得冷酷无情。美国广播公司1974—1978年播出电视系列剧《六百万美元人》(The Six Million Dollar Man),基于凯丁(Martin Caidin)小说《电子人》(Cyborg, 1972)。它描写主人公耗资600万美元做了手术,使自己右臂、双腿和左眼都由仿生机械取代,运用由此而增强的能力充当科学智能办公室的秘密代理。这类作品引起广泛注意是20世纪80年代的事。例如,加籍美裔作家吉布森出版小说《神经浪游者》(Neuromancer, 1984),预言新类型的主体正在出现^[8]。吉布森以生花妙笔对基于电子技术的未来世界进行了生动的描写。他不仅描绘了可供人类居住的电子空间,而且塑造了电子人的形象。“在《神经浪游者》以及其后的小说《读数归零》(Count Zero, 1987)、《蒙娜丽莎超快感》(Mona Lisa Overdrive, 1988)中,吉布森对赛伯空间的看法连同其居住在物理世界与网络之间的空旷之处的反英雄帮助后人时代闪闪发光。对自我的电子人再定义在诸如MUDs、虚拟社区、在线聊天空间等沉浸性赛伯居住地登台,在那儿身份变得可延展、可交换。”^[9]正如默里(1997)所分析的,赛伯朋克像是新边疆的牛仔,又像是飙车族,所不同的只是他们不是用胯下的马或车来向世界表明自己的存在。不过,他们同样无法无天地在赛伯空间中行劫,对象自然是信息。在《神经浪游者》之中,人们已经实现了神经元与非物质的赛伯世界的接入,这种接入自然带来了高度刺激的体验。另一方面,根据这部小说的描写,其时平民的娱乐是所谓的虚拟天观(simstim),即骑乘于别人的意识,因而通过被骑乘者的感觉器官来体验世界。当心灵在机器中发现其自恋目标时,躯体就变成了一堆肉^[10]。

在提交给加利福尼亚理工学院的博士后研究计划中,格雷(Chris Gray)描绘了人机结合的三种水平:其一,有信息界面,包括计算机网络、人机通信、疫苗接种与基因信息的技术操作;其二,有简单的机人关系,如医学弥补、容器或武器系统,以及更一般的人—工具结合;其三,有

直接的人机联系,支持形式为外骨骼^[11]。美国奥勒特 (Mark Oehlert)《从美国上尉到金刚狼:连环画册中的电子人:控制论英雄与恶棍的可选项像》(1995)据此提出了当代电子人形象分类:其一,简单植入电子人,如美国《惊奇漫画》(Marvel Comic)中的人物金刚狼 (Wolverine),他是变种人团队 X-Men 的成员之一,但其主要电子系统是通过手术附加于肉体的。其二,生物技术结合者。他们的电子系统是无法移除的,如凯布尔 (Cable, X-Men 两个成员的儿子)。其三,基因电子人。如西蒙 (Joe Simon) 和柯珀 (Jack Kirby) 所创作的漫画书中以“美国上尉”知名的人物,真名是史提芬·罗杰斯 (Steven Rogers),首见于《美国上尉漫画》(Captain America Comics #1, 1941)^[12]。

赛伯艺术的第三种含义是以赛伯媒体为依托而创造的艺术。艺术历来以媒体为安身立命之地,媒体是区分艺术类型的标准之一,媒体变革则是艺术变革的动力。正是在这一意义上,人类艺术经历了由口头艺术、书面艺术、印刷艺术、电子艺术向电脑艺术的转变,它们分别是与口头媒体、书面媒体、印刷媒体、电子媒体和电脑媒体相适应的。麦克亚当斯 (Mindy McAdams) 运用赛伯媒体 (cybermedia) 标识维纳的控制论和麦克卢汉的媒体观相结合而产生了新媒体。维纳用控制论一词囊括人与人之间、人机之间、机器之间的范围广阔的通信,将信息传输 (尤其是施加控制的传输)、信息由于时间和距离的影响而产生衰减的可能性、人与相关系统之间的反馈功能列入了控制论范围。他认为有效生活就是拥有充分信息的生活。麦克卢汉以参与性强弱为标准区分出冷媒体与热媒体,将道路、金钱武器等都视为媒体,将媒体当成人类身体的扩展、将电子媒体当成人类神经系统的扩展。赛伯媒体尚未出现,但正逼近我们。麦克亚当斯则认为:赛伯媒体是以日益增加的形式保存的海量电子信息,这些形式保证用户可根据自己的需要对信息加以组织,没有与主题、原创者或各种印刷包装相关的界限。它不仅存在于赛伯空间中,而且可能超出其外^[13]。事实上,现今以超媒体在线通信为特征的万维网是赛伯媒体的雏形,而且已经拥有对应的艺术类型,即万维网艺术 (web art, WWW art)。在各种主流浏览器、另类浏览器的支持下,我们可以用多种多样的方式调取万维网信息,并将它们用

于艺术创作。

作为术语,赛伯艺术 (cyberart) 是科伊 (Anna Couey) 提出来的。他认为赛伯空间是计算机生成的空间,人类可以进入,在那儿交互。赛伯艺术是在赛伯空间中创造并存在于那儿的艺术,包括通过计算机网络形成的艺术。与经常被命名为计算机艺术、挂在画廊墙上的计算机图像印刷品相比,赛伯艺术的特点是缺乏物理性、具备实验性、取交流形式。赛伯艺术不是静态对象,更准确地说,它可以命名为创造性交流系统。科伊分析了赛伯艺术的由来。他指出:与大众媒体相似,西方艺术的发展过去是遵循层系通信模式 (艺术家创造作品,一种个人表达,然后将意义传播到公众),正如大众媒体通信将世界状态的一种选择性版本传播给公众那样。在这两种情况下,观念传播都是单向的。用电信系统工作的艺术家正在实验另一种文化生产的范式,即文化活动中的公众参与,交互性艺术通信。在 20 世纪 70 年代后期,艺术家开始应用卫星网络和慢扫描电视作为通信雕塑的要素。这些作品涉及通过网络或电话线所连接的地理上分布的艺术家,以交换实现交流的艺术作品,或者直接在共享的同步电子空间中进行的交互。虽然这些作品中有的交换了图像,但艺术的重点是从众多交流中涌现出来的形式,而不是个别图像的美学^[14]。目前,赛伯艺术主要是指在计算机软件 and 硬件帮助下生产出来的各类艺术,经常有交互性或多媒体性。它也可能指有某个步骤在这类软件或硬件影响之下的过程所生产的艺术。由计算机根据既定规则在短暂的时间内生产出大批量的“作品”,这种活动或相应的产品被称为赛伯艺术。它体现了计算机时代艺术生产与控制论的联系。

上述赛伯艺术的不同含义,在一定条件下是相通的。我们可以将同时符合下述三条标准的作品或活动当成狭义赛伯艺术:体现赛伯主体性,写电子人,通过控制论影响下的新媒体传播。如果仅仅符合其中一条,则是广义赛伯艺术。不难想象:由于控制论影响与日俱增,电子设备和数码媒体的应用不断普及,赛伯艺术将日趋流行。它是当代人文生态变动的产物,又为人文生态的改变推波助澜。2007 年奥地利林茨电子艺术节以赛伯艺术为主题,正说明了其影响。◁

参考文献:

- [1] Green, Christopher ART TALKS IS CYBERART A BUM STEER? [EB / OL]. (2004-05-05) [2008-07-20]. <http://www.artisticforum.com/TheForum4-99.html>
- [2] Rodne Y. Chang (Pygoya). DEFINITION & DESCRIPTION OF OR THE VIRTUAL ART OF [EB / OL]. (2006-01-05) [2008-07-20]. <http://www.lastplace.com/page48.htm>
- [3] A scott, Roy. The Construction of Change [M] // In Telematic Embrace. Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness by Roy A scott Edited and with an Essay by Edward A. Shanken Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2003: 100
- [4] A scott, Roy. Behaviourist Art and the Cybernetic Vision [M] // In Telematic Embrace. Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness by Roy A scott Edited and with an Essay by Edward A. Shanken Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2003
- [5] A scott, Roy. Art and Telematics [M] // In Telematic Embrace. Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness by Roy A scott Edited and with an Essay by Edward A. Shanken Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2003: 214
- [6] A scott, Roy. Concerning Nets and Spurs: Meaning, Mind, and Telematic Diffusion [M] // In Telematic Embrace. Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness by Roy A scott Edited and with an Essay by Edward A. Shanken Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2003: 202
- [7] A scott, Roy. Art and Education in the Telematic Culture [M] // In Telematic Embrace. Visionary Theories of Art, Technology, and Consciousness by Roy A scott Edited and with an Essay by Edward A. Shanken Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2003: 214
- [8] 吉布森. 神经浪游者 [M]. 雷丽敏, 译. 上海: 上海科技教育出版社, 1999: 59-60
- [9] Packer, Randall, and Ken Jordan. Multimedia: From Wagner to Virtual Reality [M]. Expanded Edition by New York and London: W. W. Norton & Company, 2002: 268
- [10] Murray, Janet Horowitz. Hamlet on the Holodeck [M]. New York: The Free Press, 1997: 22
- [11] Gray, Chris. Cyborg Citizen: A Genealogy of Cybernetic Organism in the America [R]. Research Proposal for the Caltech Mellon Postdoctoral Fellowship.
- [12] Oehlert, Mark. From Captain America to Wolverine: Cyborgs in Comic Books: Alternative Images of Cybernetic Heroes and Villains [M] // In The Cybercultures Reader Edited by David Bell and Barbara M. Kennedy. London and New York: Routledge, 2000: 112-114
- [13] McAdams, Mindy. Cybermedia: An Introduction [EB / OL]. (2004-05-05) [2008-07-20]. <http://mindymcAdams.com/cybermedia/cybermain.html>
- [14] Couey, Anna. Cyber Art: The Art of Communication Systems [EB / OL]. (2001-02-03) [2008-07-20]. Matrix News, Vol 1, No 4, 1991, p. 104. <http://www.well.com/gopher/Communications/couey>

责任编辑:张超

“网络与人文研究”征稿启事

本栏目选题范围包括网络与哲学政治问题、网络与社会经济问题、网络与道德法律问题、网络与语言文学问题等,要求论题新颖独到,理论性强,论述透辟,避免通篇一般叙述。来稿字数请控制在 8000 字以内,行文格式符合《中国学术期刊(光盘版)》编排规范,请打印并附寄磁盘文件(或发送电子邮件, E-mail: zhchao053@163.com)。

本刊编辑部

ual administrator are the two basic ways to realize the administrators' ethics responsibility.

Key words: power; virtue; ethics; responsibility

Gaogong's Contribution to Classics Study

ZHOU Shu-can

(College of Society, Soochow University, Suzhou, Jiangsu 215123, China)

Abstract: Gaogong inherited the free debate among scholars in Song Dynasty, expressed doubts and criticism to the authority of the Confucian classics and Song Confucian comments, and made lots of awareness insights. He had many important play in the researchs and doubts of Rites of the Zhou, the questions and criticism in the Classic of History, Hongfan and Cai comment, the criticism of the theory of Critical Comment on Disaster and Abnormal Phenomenon in Spring and Autumn Annals and the interpretation of the Confucian classics such as Great Learning, Doctrine of the Mean, Analects and Mencius. These are important literature for the posterity to study on Gaogong's thought of classics study. Gaogong's research in classics study have important value in the development of Ancient Chinese Academia.

Key words: Gaogong; classics study; Confucius; science

From Protectionism to Environmentalism

—US Environmental Protection Movement in 20th Century 60's and Its Impact

WANG Qing-an

(College of Business, Xiangtan University, Xiangtan, Hunan 411105, China)

Abstract: Before the sixties of the 20th century, US's environmental protection consciousness rested on the lay of resources conservation. After environmental protection in the sixties and Environmental Revolution in the seventies, the meaning of environmental protection had already maximum expanded, and it became the social consciousness which had obtained respect and certification pervasively. The movement had the profound influence on American environment policy and impelled the transformation of American environmental consciousness from protectionism to environmentalism.

Key words: America; in the sixties of the 20th century; environmental protection movement; environmentalism

Cognitive Pragmatic Perspective on the Phenomenon of Referential Opacity

YANG Min-fen, LI Jian-xue

(School of Foreign Studies, Xuzhou Normal University, Xuzhou, Jiangsu 221116, China)

Abstract: The phenomenon of referential opacity is a traditionally problematic area. Semantics and its sub-branches have attempted to explore the nature of referential opacity from the idea of intensionality and mental space theory. Within the field of pragmatics and cognition, referential opacity may be broadly understood as "a form's basic semantic function being extended pragmatically to cover other referents or meaning", which is the idea of pragmatic ambiguity. The understanding of referential opacity in the light of pragmatic ambiguity can not only reveal the notion of pragmatic perspective but also fully validate the metaphorical features of cognitive structure, which may have theoretical and methodological significance for the analysis of referential opacity.

Key words: referential opacity; intensionality; mental space; pragmatic ambiguity; pragmatic meaning

The Lover's Keepsake Design in A Dream in Red Mansions

ZHANG Yin-in

(Library, Huaiyin Teachers College, Huaian, Jiangsu 223300, China)

Abstract: "A Dream in Red Mansions" has inherited the tradition of literature creation, used many various keepsakes in the plot such as the silk handkerchief, sweat piece of cloth, perfume satchel, Jiubing jade, the mandarin duck sword and so far as to hair and nail. Different keepsake showed different status, molded different the characters and revealed the different destiny.

Key words: A Dream in Red Mansions; the lover's keepsake; design

On Samuel Johnson's Empathy and Sympathy in the Life of Savage

SUN Yong-bin

(College of Foreign Languages, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing, Jiangsu 210046, China)

Abstract: Andre Maurois considered biography as a means of expression, and the biographer chose his subject in order to respond to a secret need in his/her own nature. Leon Edel thought empathy was exactly what Maurois was saying, while a biographer should avoid empathy and must be more sympathetic than empathic. However, in Samuel Johnson's Life of Savage, there was a certain quantity of empathy which Samuel Johnson identified with his subject Richard Savage and expressed his own feelings. Meanwhile, there was also Johnson's sympathetic understanding on Savage from the perspective of his subject.

Key words: Samuel Johnson; Life of Savage; empathy; sympathy

The Study of Cyberart

HUANG Ming-fen

(Chinese Department, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China)

Abstract: As a new category, cyberart invented by Anna Couey in 1991 covers different types of art which are developing with modern IT. It at least possess three meanings: the art representing cyber subjectivity, the art depicting cyborg and the art basing cyber media. The review on cyberart is useful to enrich modern theoretical system of art.

Key words: Cybernetics; art; new media