

科技目标模糊化后的读图方式和设计策略

Reading Image and Design Strategy in an Era Towards Tech-Ambiguity

邓 岩
Deng Yan

内容摘要：现代主义运动使得人类对于科技介入后突发的社会格局的变化有了相对充分的准备，人们可以更加宏观地利用现代主义时期所赋予的警惕性和源于西方资本主义生态环境中的观念和逻辑来迎接每一天的挑战。中国社会也在这样的国际背景下，迅速建立起具有中国特色的社会发展格局。但今天人们正在面临一场比现代主义时期更为严峻的挑战，那就是现代资本运营的方式对科技迅速发展的依赖超越历史上任何一个阶段——人对人造物的“依赖”和“期待”远远超出人们可控的范围。二战后由于资本发展的必然诉求导致的国家间对科技和文化发展的努力与对抗愈演愈烈，这使得无论是科技的研究目标还是文化艺术的发展方向都变得模糊起来。本文在这样的历史背景下，阐述新科技介入后艺术格局的变化，虚拟数字时代的读图方式和方法的变化，以及科技目标模糊化后的设计策略变化。

关键词：新科技媒介、虚拟文化、新消费需求、新艺术设计策略

DOI:10.16272/j.cnki.cn11-1392/j.2017.04.009

一、新的艺术设计格局

第二次工业革命以后，特别是二战后的国际格局深受西方资本主义的资本需求和政治战略的影响。以现代传播业的迅速发展为例，西方现代资本的意识形态以惊人的速度和规模影响全世界。一方面，这场革命使得全人类可以用最快的时间分享到现代工业文明的革新成果；另一方面，也不可避免地造成一场新旧政体的博弈、地域文化差异的抗争，以及由此而展开的一场基于各地区国家间利益最大化的全球竞争。在这样复杂的历史阶段，无论是艺术，还是受工业革命和现代主义运动影响而孕育产生的现代设计学科，都不可避免地依赖现代资本的诉求发展和变化。各个地区和国家间的美学标准也在不同程度上受现代资本储备条件的约束。尽管艺术家和设计师一直努力和我们所处的这个年代对话，但无论是顺从服务还是质疑，都无法脱离当下社会对以资本利益最大化为前提的研究，所以今天的艺术和设计需要讨论的是国家间经济政治文化在现有的国际发展格局中的地域特征问题、文化发展共识与协同发展问题。

1. 尊重地域文明特点和地域文化发展特点

每个国家和地区都有着悠久的历史和文化积淀，每个地区也都有着自己的特征及与自然对话的经验，这些经验和美学沉淀是全人类共享的宝贵财富，不是任何一个现代思想或某个推动历史进步的革命可以掩盖的，反而是我们需要集合全部智慧保护的對象。现代化的革新也正是在于通过有效的现代化手段对这些宝贵的人类财富进行挖掘和传承的努

力。每个地区和人类都面对不同的挑战，有自然的、历史的，还有人自身的。一个优越的革新思考是因地制宜的发展战略问题的研究，是降低对自然和人伤害的智慧的积累，而文化艺术在今天的历史特定阶段，无疑是在更加全球化的人类文明中寻找平衡的价值趋向的探究。所以，当代艺术和设计的思维与方法不是仅仅站在发达资本制度下的以资本最大化积累为背景的思辨，而是应该通过现代资本优势，最大程度地寻找各地区文化的差异，并通过有效的方法把它运用到对世界任何一个角落的研究之中。

2. 寻求文化发展共识

文化共识是以地域文化尊重为前提的文化价值共同体的研究。无论是艺术还是当代设计，其目标都应该是以人为前提的人与自然的对话以及人与社会的对话。现代科技的发展、新型商业媒体推广方式的进步、互联网的普及使得人们可以更为轻松和简单地对话，特别是互联网，可以让整个地球变得透明。尽管政治和国际利益会在这个本应透明的地球上蒙上各种阴影，但对于人类来说，科技的进步大大压缩了人们交流的物理空间，所以今天的艺术和设计讨论的主题和内容更为广泛、多元和国际化。这使得文化艺术的能量变得比以往更为突出，因为它可以跨越语言障碍，增加彼此的深入了解，并可以拓展更多地区和国家间的合作，为社会和全人类的发展提供更有利的共识基础和发展方向。

3. 协同发展

协同发展是指通过全人类的共同努力，以各地区的文化沉积和现实

1. 杜尚,《自行车轮》, 1913

2. Tejo Remy,《一团柜》

3. 查理斯·瑞雕塑作品

4. 瑞贝卡·霍恩装置作品

5. 奥拉夫·埃里松,《Cirkelbroen, a bridge》

条件为基础,共同寻找未来协同发展可能性的探索。艺术和设计的价值可以成为不同文化间的差异磨合器,艺术语言中对“美好”的憧憬是人类共同努力的方向和动力,同时设计在现代经济体中的方法研究也会为全人类的进步提供更准确和更细腻的发展策略和方法。协同创新和同步发展能最大程度地避免争端和有效整合全球智慧,为人类的进步提供良好的发展空间和环境。

二、虚拟数字时代的读图方式和方法的变化

如果说工业革命之后信息读取方式的一大进步是摄影、电影、电视,以及与之匹配的现代传播业的蓬勃发展,那么随着互联网的发展和人工智能科技的进步,今天的人们获取信息的手段和媒介,甚至获取信息的空间都发生了巨大的变化。这种变化表现在以下几个方面。

1. 信息权利的平等

在这里提到的平等是指消费信息权利的平等和发布信息权利的平等。移动互联网和数字虚拟社交平台的出现,使得资本运营方式逐渐可以更加积极地配合 20 世纪 60 年代出现的以个体文化为新消费目标的

策略,即从 20 世纪初的消费精英文化向消费大众文化转变。而大众文化的特征就是个体自发需求的体现,而不是经过现代媒体塑造加工后的引导性的文化需求。移动互联网的出现使人们完全可以打破原有资本壁垒(传统资本媒体运营方式通过塑造精英文化利用传统媒体:报纸、电台、电影、电视等媒介形成的消费垄断格局),开始通过超越传统物理空间的虚拟数字终端进行无障碍沟通和传播信息(尽管今天所谓的无障碍虚拟空间仍然在现代资本策略和政治权力的掌控和监督之中),但比传统的信息传播方式更加不可控和多元化。这也让大众个体可以通过新科技挑衅甚至推翻强势资本和政治垄断。

2. 信息传播的不稳定因素的加剧

艺术媒体的数字化和信息传达的不确定性因素是需要我们认真思考的重点。虚拟消费文化的迅速发展,使艺术的体验和阅读方式也发生了巨大改变,公众对迅速的文化回馈能力的需求远远大于他们对探索历史经验的需求;信息被更替和被传播的方式从原来的以人为主,逐渐转向科技本身的媒体应用条件和对于科技的社会回应方式。例如在传统读取信息的方式中,人们可以控制信息和发布信息的时间、地点,甚至是受

众群体,但在新的数字媒体环境下的传播方式中,时间、地点和人群都会在新的科技媒体环境下摆脱信息源头的控制。首先是科技本身信息存在方式的客观性条件导致信息的储备和传播更为迅速;其次是人们对新媒体平台的应用自由程度不受时间、空间,甚至法律的约束,这使得人们的读图文化变得自由大胆,但同时也造成信息的泛滥和混乱。这种不可控的信息环境已成为人和科技都需要面对的问题,而设计和艺术的思考对象与范围也会随着新科技介入变得更加复杂和丰富,这也是目前艺术和设计共同面临的挑战。数字虚拟技术和人工智能的飞速发展正在改变世界经济的格局,今天的设计需要面对的是如何掌控并引导这种不确定因素的社会化回馈技巧,创造并能够逐渐预见和制定新的法则。

3. 虚拟数据空间的不断扩大

由于数字科技的不断发展,信息传播的速度、规模、质量正在影响社会各个领域和行业,信息不再是简单的传播,而是真正的被消费。人们消费的不仅仅是信息本身,而是这个信息附带价值的综合,其中包括信息本身、承载信息的科技产品、与信息相关的服务,以及逐渐形成的对于信息获取形式的心理依赖。这些都是传统纸媒和广电媒体无法与之抗争的事实。所以,今天的资本会开拓并打造数字时代创造出的新的虚拟空间,这种虚拟的数字空间是真实可被应用的、并能够创造价值的新的商业环境,同时也是今天饱和的资本市场急需寻找的另一个大陆。因为数字虚拟空间的出现已使人们可以摆脱真实物理空间的局限,真正进入另一个思考的维度去重新认识我们的世界。

三、科技目标模糊化后的设计策略变化

工业复制时代的生产模式和供需条件迫使现代设计美学围绕现代工业时期的消费文化而展开,虽然艺术先锋一直保持着警惕,在最大程度上与工业大生产环境下的消极因素划清界限,但由于资本的势头十分强

劲,所以设计本身都是围绕着资本运营目标而展开的。当然这里不乏经典,但客观来说,这种审美的价值取向是可控的,设计方法和经验数据统计是便于梳理的,因为它必须满足工业生产的规律,那就是可被复制并可以被批量化生产。科学家 Alan Turing 和 Marvin Minsky 对计算机和人工智能的贡献造就了今天基于数字信息条件下的信息化的生产模式,这是一个混合生产模式的开始。这种混合生产模式包括工业生产的基本特征,同时又加上了数字信息条件下的复合型产品开发和经营理念。在这种条件下的设计目标更为复杂和多元,这使得设计应用目标变得多变和模糊,而由此产生的设计策略也发生着巨大变化。

1. 设计中的民主策略

当今时代,经典个体设计开始向开放化平台设计转化。计算机的进步、互联网的普及、大众消费权利的提升使得商业体的产品开发模式和推广模式逐渐从消费精英文化个体转向消费大众文化。简单来说,这种商业上的策略就是从以前的设计塑造个体经典,并通过媒体传播给大众最终形成可控的垄断性的商业模式过渡到提供平台和服务,开放大众参与设计机制,引导消费大众个体定制。所以,设计本身的关注内容不仅仅是形态上的,而且是更为丰富的、基于新的商业运营方式和新的信息传播有效性的思考。同时设计本身的策略也需要随着日益变化的商业格局和人本身的消费心理波动而调整。

2. 设计对科技的依赖愈加强烈

设计对于科技的依赖主要表现在“设计对科学技术的依赖”和“设计对新科技介入后所产生的新的消费生态的依赖”。由于资本主义的必然约束,今天人们对科技的发展需求和历史上人们对科学的渴望有所区别,主要表现在:第一,今天的科技成果是基于市场验证条件下的认可,没有市场就没有科研资金来源;第二,市场竞争环境下的新科技竞赛使科技目标逐渐模糊,探索本身也只是服务于商业的无目的运动;第三,

This Is for Everyone: Design Experiments for the Common Good 6

6.Neri Oxman (美国以色列裔科学家 麻省理工学院 J.W.Craig Carter (美国麻省理工学院材料科学工程师), 图中作品用 Connex500 多种材料 BITMAP 打印机和数字粉末以及其他综合材料制成, 作品反映互联网文化后的设计的无限可能, 2012 7. 电子影像装置作品 Jim Campbell LED 8.《物体》装置作品 Tom Friedman

9. 人工智能先驱：Marvin Minsky 10. Arthur Gason 运动雕塑作品《一个被鸡骨头拉动的机器》 11. OSMO water purifier 净水装置作品，Andrés Jaque 设计

12. Pamela Osenkranz 运用多种科技生物元素（材料包络生物素、硅胶等）表现今天科技、艺术，甚至宗教、历史和自然之间平静却又不断变化的复杂美学关系，2015 年威尼斯双年展瑞士馆作品

13. Ann Hamilton 装置作品《The Event of a Thread》 14. Wolfgang Laib 作品《将牛奶与大理石融为一体》

科技与人的关系更为紧密，人对科技的依赖和期待超越历史上任何一个阶段。所以，设计必须处理好自身与科技的关系，处理好人与科技的关系，处理好科技在人与自然对话当中的角色，以及设计在新的科技应用环境下的角色关系。

3. 设计需寻找艺术中的愉悦感

如果说资本的积累使所有行业趋于饱和，那么设计本身也是乏味的工作，它只是为了商业利益最大化的机器复制。随着信息的泛滥，设计独立性被信息传播的假象和不确定的社会回馈所覆盖，这样的过程不是设计方向的问题，而是设计欲望被削减的危机。这个问题出现的重点，即设计与艺术的关系被现代商业资本需求和利益打散了。设计往往不再关注人和自然对话的本质，而是被工业革命以来的生产惯性所影响。艺术天生具备的现实性和批判性会为设计提供更为清醒的思考空间和更为愉悦的设计动力。设计需要艺术思考来最大程度摆脱工业化惯性的消极干扰，因为设计在今天的使命不仅仅是服务，更是创造。

结语

数字化虚拟时代的到来，给了我们一个机会，去与我们熟悉却不了解的世界对话。无论是对新科技的理解，还是对新型生活方式的理解，我们都应该回归到人与自然对话方式的研究当中去，因为那是我们唯一

不会随着时间和地域、历史、政治干预、经济利益的变化而改变的内容。而艺术和设计的努力也是为了人和自然更好地相处。面对自然，无论这个世界如何改变，人们都在努力寻找一个消灭“它”的理由和创造另一个“它”存在的可能。

参考文献：

- [1] Francis Yukuyama: Our Post human Future -Consequences of the Biotechnology Revolution [M]. Untied states, Farrar, Straus and Giroux. 2003.
- [2] Roland Barthes: Camera Lucida Reflection on Photography [M]. Farrar, Straus and Giroux 1982. Original published by Editions du Seuil, France, 1980.
- [3] Philii Pursprong: Studio Olarfur Eliasson-an Encyclopedia [M]. Taschen, 2008.
- [4] Hugh Aldersey-Williams, Peter Hall, Ted Sargent, Paola Antonelli: Art and the Elastic Mind [M]. The Museum of Modern Art, 2008.
- [5] Susa pop. Tanya Nerea, Calvillo, Mark Wright: What Urban Media Art Can Do: Why When Where and How [J]. Printera Dr. F Tudmana 14/A10431 Sv Nedelja. Croatia, 2016.