

新视界

科幻何以启示时代

李扬

十余年来,宋明炜教授持之以恒地致力于开掘华语科幻的潜力,探寻科幻文本内外的阐释空间,在理论研究与作品编译领域取得了瞩目成就。他关于华语科幻的主题论著《中国科幻新浪潮:历史·诗学·文本》在2020年4月由上海文艺出版社出版,该书精选20篇与科幻议题相关的论述,细腻绘制了“中国科幻新浪潮”的历史谱系、生成机制以及未来的发展向度,视角多元地展示了华语科幻理论的前沿动向。

蹊径地从认知真实这一角度出发,以语言、修辞、叙事等具体文本角度发掘造成科幻“感觉结构”的历史机制与内在逻辑,从而进一步打开科幻的阐释空间。

以“后人类”为方法:文学反思与反思现实

自1970年代,西方出现了“后人类”主义,这些理论探讨围绕何为人类本质、人与技术关系等问题展开,挑战了西方文艺复兴以来的人文主义传统。尽管目前对于“后人类”的概念学界并无定论,但思想界分享着相近的问题意识,比如如何面对人的数字化、赛博格化与机器的生命化?在人类生存状况随人工智能、生命技术极速变化的当下与未来,技术伦理的边界在何处?

宋明炜敏锐地发现,作为世界文学的一部分,中国科幻“新浪潮”亦内在于这股“后人类”浪潮之中,触及的问题涉及人类的赛博格困境、探讨智能时代新的人机关系等。然而,在宋明炜看来,科幻“新浪潮”的意义远不止于对既有后人类理论范式的阐释,而是在文学层面上提出了对“如何理解人”这一总体性问题的探讨,从而回到传统人文主义的根本。

“后人类”概念作为跨学科的新兴产物活跃于理论场域,然而宋明炜是将“后人类”作为一种思维方法而非仅仅参与理论论战的工具看待的。究竟如何理解科幻书写中的“后人类”现象?科幻的“后人类”思考与理论场域中纷繁复杂的“后人类”之辩相比,究竟呈现出何种独特之处?宋明炜通过梳理科幻史,为“新浪潮”中的“后人类”形象寻找到了“后人类”主义思潮中的位置。科幻文学自发生起便以“后人类”现象投射了对于人自身的反思,无论玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》还是威尔斯的《时间机器》,均出现了区隔于正常人类的“他者”——非人或变异的人的形象。科幻中的“后人类”问题正是在区隔“人”与“非人”的基础上形成的,因此,由“人与非人”这一思维结构推演、辐射出的人的生存问题,就不再拘泥于人与外部技术的关系之内,而是关乎人类自我认同、自我建构、伦理重建的诸多方面。宋明炜指出,“当我们在族群、国家、政治身份、性别、性取向的意识上判断何为正常人,何为另类,以及区分你我,判断敌友的时候,我们已经在实践后人类政治”。比如在书中,宋明炜通过对陈楸帆小说《荒潮》的讨论,延展并重新定义了人的存在意义。《荒潮》对主人公小米复杂幽暗的内心世界有着深刻的刻画,她感染人工智能后冲破了原有的阶级,却在人类意识与“后人类”赛博格特性之间发生了分裂,宋明炜将小说中这种“内向”的投射解读为一种“后人类的启示”,认为其中蕴藏着“新的诗学与政治的可能”。在宋明炜这里,科幻反向延展、深化了我们对于“后人类”这一命题的认识,他剥除了“后人类”这一概念看似前卫、缠绕的一面,回到了对于人的普遍性问题的回答上来。

科幻中的“后人类”思考绝不意味着人类的终结,更不是技术乌托邦或托邦的二元对立,而是关乎人如何看待自身、如何看待异类这一伦理问题。陈独秀早在五四新文化运动时期对西方思想的冲击时便指出“伦理的觉悟,为吾人最后之觉悟”。科幻“新浪潮”在处理诸多看似不可思议的现象的同时,也洞见“不可见的事物”。所谓“不可见”即关乎隐秘而幽微的人性道德深处,回应着百年前陈独秀发人深省却长久以来为人忽视的宣言。宋明炜通过发掘科幻“新浪潮”中关于“后人类”的不同表达与书写方式,将文学书写转化为一种理解现实的思想资源。在这一意义上,文学为技术化生存的时代提供了自我反思的可能。

宋明炜建构的科幻研究范式中,“诗学”是一个重要的关键词。必须承认,作者在学术研究以外长期从事诗歌创作,诗人之敏锐体现在他能够迅速捕捉文本符号与小说叙事的缝隙,并以准确的语言细腻地表达阅读感受。但是,诗学之所以成为宋明炜科幻研究的基石,不仅来自于科幻文本与感性体验的碰撞;他之所以能从阅读体验中抽绎出问题意识,更来自于他对科幻本身学理性特征的洞悉。宋明炜指出,科幻文学固然具有真实的一面,但无论是它以奇观为核心的特征,还是在语法、修辞、叙事、世界观等方面,均具有不同于写实主义的独特诗学特征。科幻的真实不等于现实,它是一种语文学和文本层面的真实,它借助认知另类(Cognitive Alternative)来重塑世界形象,是对现实的一种高密度的摹仿(high-intensity mimesis),从而抵达了被人们视而不见的更深的真实。在此意义上,他在《<狂人日记>是科幻小说吗——虚拟的真实与写实的幻象》颠覆了人们所熟知的鲁迅《狂人日记》的常识,以另类的认知方式揭示了真实,这种思路打破了对该小说“现实主义”式的常规解读,继而追问了中国现代文学的科幻线索。

不仅如此,宋明炜对科幻“诗性”特质的发掘,还提供了一种深掘中国科幻的方法,在科幻研究的理论基础与方法论探索层面具有极大的启发意义。如何打破“科”与“幻”二元对立式的思考方式,如何让科幻研究回到科幻的文本性本身?宋明炜为科幻研究引入诗学视野,正是为了回答何谓科幻这一“元命题”。他独辟

《中国科幻新浪潮:历史·诗学·文本》

科幻小说在晚清时蹒跚起步,直至1990年代市场化兴起,文学被边缘化后才重获新生。青年科幻作家飞霄将中国科幻形容为“寂寞的伏兵”,生动地描述了中国科幻理处于历史地表之下的状态。相比于这种带有悲壮色彩的诗性譬喻,宋明炜从历史化的视野出发,进一步将中国科幻长期以来“不可见”的状态视为“新浪潮”积蓄能量的历史动因。中国科幻的传统、表达方式甚至对话对象都迥异于英美科幻。面对1980年代的震荡,科幻“新浪潮”能够崛起不啻为对科幻这一文类的再创造与再发明。中国科幻无可避免地与现实社会和意识形态相互缠绕,“新浪潮”发明了独特的处理现实的方式,与主流现实主义文学写作相区隔。韩松使用“秘境”一词形容中国现代性曲折的内涵,通过异质的科幻世界洞见现实的背面,同时也揭示了宋明炜以科幻为媒介,解读中国现代性的问题意识与研究方法。

近年来,宋明炜身体力行地向英美学界引介中国科幻,推动了中国科幻走向世界,但对他而言,何谓科幻的“中国性”仍是一道开放的命题。在韩松、刘慈欣、王晋康、陈楸帆等作家笔下,不乏读者与研究学者容易辨识的要素,“后人类”、生物政治、赛博朋克、环境危机等,但有些现象有着独特的生成路径与表现方式,很难简单被现有理论阐释。本书选取“现实”与“诗学”两个维度回答了科幻再现实“不可见”的方式与成因,勾勒出科幻之“中国性”的重要面向。

宋明炜将2010年在上海召开的“新世纪十年文学”国际研讨会视作“中国科幻的创世纪”的完成时刻,认为自此之后,中国科幻开始广泛受到学术界的关注。他标刻这个距离当下不远的时间节点来为中国科幻寻找历史坐标,一方面在文学史叙事与建构中为中国科幻“新浪潮”定下了年轻、生机与活力的基调,另一方面,也暗示了中国科幻研究仍处于蓬勃新生、有待深耕的阶段。在创作、批评与影视多方力量的共同推动下,近年来科幻研究已然成为学术热点,加之《流浪地球》等电影推波助澜,中国科幻研究已然集聚了一批新鲜的研究力量,呈现出强劲的发展势头。当然,这种科幻“热”也值得深思甚至警惕,与繁荣景象共生的大量重复与真知灼见的匮乏。在今天,技术发展的迅猛与对世界缺乏整体性阐释框架之间形成了张力,这给科幻写作带来极大的挑战,既要处理复杂的人类经验又必须寻求美学陌生化。科幻研究与批评如何在处理科幻复杂性的同时,促进创作与批评的良性互动?《中国科幻新浪潮:历史·诗学·文本》向我们展示了勇于建构批评体系推动科幻发展的努力,他拒绝挪用封闭的理论框架与未经反思的批评术语,探索解密繁复而隐秘的科幻“中国性”的可能。

如果说该书初步总结和展示了作者对科幻的独特见解,那么宋明炜近期提出的“新巴洛克美学”则将科幻研究的理论视野提升到了一个新高度。科幻探索的人与世界关系的边界,这种不确定性来源于它所置身的复杂时代。在他看来,巴洛克时代是大航海和哥白尼、伽利略天体革命的产物,对应着知识论的更新与文体的混杂。我们正处于一个“新巴洛克时代”的起点,信息技术的更新和人工智能的广泛应用改变了认知结构,科幻“奇观”频现。与之对应的“新巴洛克美学”抵御着整体、单一和同质化,指向了不同元素的多元共生。科幻探索科学与艺术结合的丰富维度,容纳多重因素的相互碰撞,归根结底讨论的是人类自身的境况,“让我们在实践中真正有勇气去面对未知和他者”。“从《中国科幻新浪潮》到《新巴洛克美学》,宋明炜向读者展示了科幻如何突破自我界限,洞见“不可见的事物”的逻辑起点、历史谱系、文类特质与美学原理,以及科幻作为思维方式推动人类自我认知的启示意义。

未完成的“中国性”

作为中国大陆出版的首部科幻小说评论专著,《中国科幻新浪潮:历史·诗学·文本》集中展示了宋明炜近年来的研究成果,不仅勾勒了科幻“新浪潮”的兴起始末、发展谱系,指出“新浪潮”的先锋性之所在,而且体现出重估中国科幻的世界地位的努力。他说:“中国科幻的新浪潮正在领跑世界科幻,如一道光芒,照亮了现实中看不见的维度。”

与英美科幻绵延不绝的传统不同,中国科幻传统几近断裂,历经考验。“中国科幻史从来都不是绵延持续的,而是充满断层”,因此,科幻的每一次再生与繁荣都需要完成自我超越,重新寻找恰当的表达方式。在中国现代文学中,科幻一直是“不可见”的那部分。科

评论

《井中之城》

近年来,文艺界不断繁荣的科幻、魔幻、玄幻、“悬幻”等创作及影视产业化蓬勃发展,方兴未艾。这类文学的成功,构成了新的文化市场消费主体,彰显出独特的人文风采。当下,“大数据”“元宇宙”等已然成为时代热词,也许,在不远的将来,正在孕育着足以开启人类文明新篇章的精神力量。国内外执着于科幻题材的写作者们,他们在作品中展现的时空范畴、生态导向、文史情怀以及精神追求,应该如何适应、提升或改善人类世界目前的社会需要?关于这些,我们仍言之甚少。

如果说,达·芬奇的维特鲁威“方形人”与“旅行者号”携带“光盘”远航太空,标志着从文艺复兴到现代高科技发展的未来方向,那么,在航天航空、虚拟现实、基因工程、AI技术等热潮迭起的当下,科幻创作更要以其特有的时空理念与生存智慧,助力人类命运共同体实现精神升华。从这个角度出发,我尤其欣赏以转世“魔神”张亮——也就是前世的“量子研究中心副主任”叶文——为主角的《井中之城》。这部22万余言的长篇小说,恰如刘慈欣所说:“展现了科学的诗意和宇宙的美感。”

在刘洋的《井中之城》中,主人公快递小哥张亮生活的繁华城市,坐落于数千米深的井下。每天,他沿着相似相近的路线,来来回回送货上门,奔波于千家万户。一切看似平淡无奇,只有仰望天空,那个圆形豁口中零散四射的星月余辉或阳光晨曦,隐约透露着难言的怪诞、明媚和神秘。同样辛勤劳作、漂泊不定,张亮绝非现实社会“拉车”路上拼命而又“认命”堕落的骆驼祥子,也不是控诉、反抗阶层固化而又歌舞卓立的“流浪者”拉兹。恰恰相反,《井中之城》彻底置换了经典文艺中的三维时空与客观世界,将传统的“前世”“轮回”编织为多重关系的交错博弈,层层递进地推动主人公命运的喜怒哀乐和虚实行变。

作者刘洋是物理学博士,他善于在娓娓道来的叙述中,绽放数理逻辑的知识花蕾,以对现实又颠覆现实的细节描写,绘出一幅幅“井”中天地的生活图景,说理抒情,揭秘释疑:原来张亮在其“前世”的童年失手谋杀了胞妹,被当作神秘的“转世魔神”,在经历了“二维生物”的威胁与各种危难摧残后,完成了另类的如“上帝”般的“掷骰子”大赛。最终“分身”有术,留下另一个“张亮”给“井”下世界的妻子和母亲,而他“本人”飞升“井”外恢复为“叶文”。无疑,小说里所谓真实的边界不合逻辑,或故意违背物理规则。因此,使现实中读者所坚信的一切都变成迷幻而虚化,导向未知的渊薮,又伴随情节的发展推进,逐渐可张亮确信找到了“世界的真实”。

在很长一段时间里,科幻文类都被归入更大范畴的幻想文类之内。《魔戒》《哈利·波特》《指环王》与《外星人ET》《星球大战》《黑客帝国》《银翼杀手》(2001:太空漫游)等作品,在有些语境下可以被合并“同类项”。近年来,《阿凡达》系列电影引发观影热潮,借此联想古往今来东西方戏剧的起源发展,或许可以说,潘多拉星球、纳美人、希腊神祇,与中国传统的祭神跳鬼、狂欢自娱,在幻觉、幻象、梦境的现代感受上,并无二致。所以,老子《道德经》说“天下万物生于有,有生于无”。在刘洋笔下,通过“张亮即叶文”的前世“生活在一个叫作深圳的城市”,形成更加深刻紧迫的人文“悖论”——我们作为现实生活中的人,是否能够确切地区分真与假?世界的客观真实性,值得我们始终坚信不疑吗?《井中之城》里鲜活灵动的艺术表达,对这类涉及“元宇宙”的终极探寻进行了深刻的反思。张亮经历了一系列迷幻迭出的奇异、惊悚体验之后,醒悟到身在其中的“井”下城,不过是赛博格“元宇宙”中的虚拟幻境与幻象。自己的青春和人生,也是被重重设定而日见困顿、窘迫的命运轮回。从无知到自觉觉醒的张亮、叶文们,映射了当今社会屡见不鲜的“芸芸众生”。

在“元宇宙”浪潮洪波涌起的时代背景下,《井中之城》预示了伴随着高科技的发展精进和实践落地,可能会逐步取消纯粹物理意义上的“真假”界限。我们面临着以往从未涉及的超越性命题:如果元宇宙和现实生活并驾齐驱,两者皆真,何为假?相反,如果经过实证两者皆假,那还有没有真?果真如此的话,人类就不仅难辨“真假”,甚至也不能确信自己的客观存在了。这样的人类还有没有衡量生命价值的客观尺度?小说的主人公作为“井底市民”轮回千余年,终于回到了真实的地球上,但他作为真实的地球人,又会因此面对什么样的人生和未来呢?恰如电影《黑客帝国》的现实迷幻,公元22世纪的人类,生活在由机器人安排的虚拟世界“Matrix”之中而浑然不觉。后来,通过尼奥对话“Matrix”的设计者,指出连所谓的锡安基地乃至尼奥本人,事实上都是设计好的程序或由机器孵化出来作为程序载体的肉身。这十分符合波兰科幻作家莱姆的理论,即所谓“宇宙的物理学是它的社会的产物”。

在《井中之城》里,刘洋安排主人公张亮出逃必须通过特殊的规则严苛的骰子游戏,并在游戏中隐藏了回归真实世界的数字密钥。由此,小说构建出传播物理知识的趣味迷宫,在类似科普的同时,巧妙地运用悬疑、追逃、史料、掌故等传统文学元素,丰富了科幻表达形式,多层次、多角度、多元化地展示了作者掌握的创作技法。

故事最后,张亮复制了自己的替身留在“井中之城”——这是生命意义存在的标志,也是思想价值追求的象征。所以,我们将要牢牢掌握科幻与时俱进的思想验证,所谓“人类世”的升维畅想与心智情怀的浪漫博大,必将引发无涯无羁的精神共鸣。以铜为镜正衣冠,以史为镜知兴替,今后和未来,或许要以“幻”为镜。

未来,或许要以「幻」为镜

评科幻长篇小说《井中之城》

刘为民

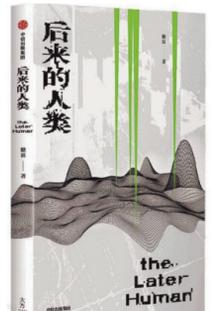
新书推介

【英】罗杰·彭罗斯等,《宇宙、量子与人类心灵》,阳曦译,东方出版中心,2023年3月

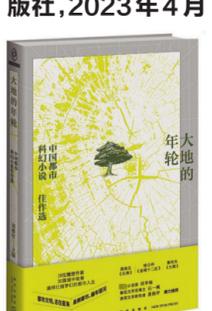
作为2020年诺贝尔物理学奖得主,罗杰·彭罗斯在宇宙宏观物理学、微观世界量子力学和心灵物理学领域独树一帜。《宇宙、量子与人类心灵》这本科普书,以通俗易懂的方式介绍了罗杰·彭罗斯对21世纪理论物理学的看法,他总结、更新了自己在几个复杂领域的新思考,并认为物理学领域仍有重要的问题亟待解决。在这本书中,作者引入了颠覆性的新概念,相信能帮助我们理解大脑的工作机制和人类心灵的本质。

糖匪,《后来的人类》,中信出版社,2023年4月

本书收录了作家2020年至今创作的三部中篇小说,分别是《看云宝地》《快活天》《半篇半调×2》,书写了进化浪潮中与时代脱节的微小命运个体。小说集的故事背景设定于未来人工智能发展的时代,在人机耦合的赛博世界里,有云端的虚拟分身、增强大脑算力的脑机结合改造手术、掌控公寓各项功能的家庭主脑,满足人类性欲的“欢喜”、出租身体的球形振荡子场等。本书用科幻之“科”,细细描摹后来人类,逼近生活暗流,直指人类内在困境。

燕垒生、索何夫、江波等,《大地的年轮:中国都市科幻小说佳作选》,刘维佳主编,新星出版社,2023年4月

本书是以都市为叙事背景的原创新科幻小说精选集,收录了20世纪90年代以来19位科幻名家以都市为艺术观照对象的20篇优秀短篇小说。未来人类的文学作品基本都是都市文学,在作家们笔下,衣食住行、生老病死、金融经济等皆被演绎为精妙绝伦、栩栩如生。本书是以前公开在杂志上发表的优秀作品,故事精彩、立意深刻,非常适合广大科幻迷和普通读者阅读收藏。

【美】布鲁斯·斯特林主编,《镜影 赛博朋克文学选》,北京时代华文书局,2023年3月

赛博朋克不仅是一种科幻流派,而且是一场席卷全球的文化浪潮。本书由“赛博朋克代言人”布鲁斯·斯特林主编,精选11位科幻文学先锋的12篇代表作,锐意开拓赛博格、人工智能、脑机接口、神经化学、植入电路等前卫设定,完美融合高科技与现时代下流行文化。本书前言初次阐释了赛博朋克的系统性定义,解释了赛博朋克的源流,称得上是科幻文学的史料集文本,也是科幻迷们理解赛博朋克的不二选择。