

积极还是悲观？浪漫主义在科幻作品中的表现

——蒸汽朋克和赛博朋克的美学对比

朱珉成

(宁夏大学 宁夏银川市 750021)

摘要：科幻作品中时常会出现蒸汽朋克与赛博朋克这两种概念。本文旨在从近现代科幻文学、影视、绘画和游戏作品分析两者不同的美学风格，探索其反映的人类对于技术进步和社会变迁的不同态度和情感反应。从美学的角度深入分析蒸汽朋克和赛博朋克的社会建构艺术，探讨它们如何反映浪漫主义的不同面貌，为探索如何通过艺术去表达对未来的希望与担忧提供了新的视角。

关键词：蒸汽朋克；赛博朋克；浪漫主义；美学特征；科幻作品

一、浪漫主义与科幻作品

(一) 浪漫主义的美学特征

1. 积极与悲观

浪漫主义作为一种文艺思潮，其核心理念是强烈的情感表达。这是对个人内心世界的深入挖掘，更是对人性、自然以及宇宙万物之间微妙联系的深刻洞察。在浪漫主义的作品中，情感和个体体验被赋予了前所未有的重要性，成为了艺术创作和审美体验的核心。浪漫主义认为情感是人类最为真实、最为本质的部分，是连接个体与世界的桥梁。因此，浪漫主义艺术家们致力于通过作品来传达自己强烈的情感体验，以此引发观众的情感共鸣，达到一种心灵上的沟通和交流。浪漫主义画家们通过色彩和线条来传达自己内心的激情与感受，使画面充满了生命力和感染力例如德拉克洛瓦在《希阿岛的屠杀》中，画面强烈的色彩对比和戏剧化的场景震撼人心，生动地展现了战争的残酷与生命的脆弱，这种悲壮的庄严感激发起观者深层的情感共鸣。^[1]浪漫主义强烈情感表达的美学特征，不仅丰富了艺术创作的内涵和形式，也提升了观众对艺术作品的审美体验。这种以情感为核心的艺术创作理念，至今仍然对当代艺术产生着深远的影响，尤其是积极浪漫主义和悲观浪漫主义。

积极浪漫主义的起源与工业革命和启蒙思想密切相关，它主张通过情感、自然和个人自由来抗衡理性主义和工业化进程的冷漠。悲观浪漫主义则同样出自浪漫主义思潮，但其根源更多在于对工业化和现代化进程的反思与质疑。虽然二者都强调了个人情感的表达，反对纯粹的理性主义并且都对现代社会的发展有深刻的反思和批判精神。但积极浪漫主义强调希望、自由和理想，视未来为充满可能的美好愿景；而悲观浪漫主义则聚焦于对现实的不满、无力感和失望，认为未来充满了危机与堕落。

2. 理想与反叛

康德的批判哲学比后来的浪漫主义者更早地提出了一个带有浓重浪漫主义色彩的目标，即在这个启蒙的和科学的时代为祛了魅的自然重新赋魅。“复魅”(Wiederverzauberung)本身并不只有非理性主义和神秘主义的意味，相反，我们看到，作为德国启蒙运动殿军的康德一方面承认自然的理性化和现代科学对自然的认识是人类理性在求知上的伟大成就，但另一方面，他也敏锐地察觉到自然的理性化和祛魅使世界产生的异化和疏离，并试图通过对理性自身的批判性考察，根据理性自身的原则，重新恢复自由、灵魂、上帝和与之相关的不朽价值在世界中的位置，使自然能够确证人的道德存在，而不是成为与人对善和意义的渴望相对立的非理性的机械宇宙。^[2]

浪漫主义作为一场涵盖诗歌、音乐、绘画、雕塑乃至文学、

美学、历史学与哲学等诸多领域，前后持续时间近百年，对其做出精准而全面的定义无疑有着巨大的困难，甚至可能会让原本已显复杂的思想脉络变得更加混乱。浪漫主义在科幻作品中的表现并非孤立存在，而是与作品的整体风格和主题紧密相连。

(二) 科幻作品的浪漫主义特征

1. 科技与人性的对抗

在科幻文学的广阔天地中，科技与人性之间的对抗一直是一个核心且引人入胜的主题。这种对抗体现在科技的高速发展对人类社会结构的冲击，更深入到个体层面，探讨科技如何影响甚至改变人的内心世界。超越性幻想则突出了科幻艺术的超越性质，是思想实验、技术赋能、未来修辞、艺术表达的综合显现。^[3]

2. 积极浪漫主义的乌托邦幻想

乌托邦，源自托马斯·莫尔的同名小说，意指一个理想而完美的社会构想。托马斯·莫尔的《乌托邦》描绘了一个位于遥远岛屿的理想社会，在这个社会中，居民实行共同财产制，追求平等、正义与和平，展现了作者对完美社会的想象与对当时欧洲社会弊病的批判。在科幻作品中，这种乌托邦式的社会构想往往被赋予高度发达的科技背景，物质基础这些科技元素为乌托邦的实现提供了看似合理的。科幻作品中的未来主义元素，也是对乌托邦式幻想的重要补充。未来主义强调对未来的乐观预期，认为科技进步将带来人类社会的全面改善。在科幻文学中，这种乐观情绪常常转化为对未来世界的细致描绘，包括对新型社会结构、生活方式以及人与自然关系的重新定位。

3. 悲观浪漫主义的反乌托邦警示

反乌托邦，与理想的乌托邦形成鲜明对比，它描绘的是一个压抑、不公、甚至是恐怖的未来世界，其中人性被扭曲，科技成为控制手段，自由与个性遭到抹杀。反乌托邦主题揭示了科技发展的两面性。一方面，科技的进步为人类带来了前所未有的便利和可能性；但另一方面，科技的滥用也带来了极大的风险和负面影响。科幻作品中的反乌托邦世界，往往就是科技失控后的恶果。这无疑是对现实中科技盲目崇拜和滥用现象的一种有力批判。它促使我们反思科技、权力与人性之间的关系，以期在未来的发展中能够避免走向真正的反乌托邦世界。

二、蒸汽朋克的起源与发展

蒸汽机的意义无论怎样夸大也不为过。^[4]工业革命时期各种新发明和技术不断涌现，彻底改变了人类社会。蒸汽机作为这个时代的标志性发明，极大推动了工业化进程。人们开始想象蒸汽技术在未来世界中的应用，这种对蒸汽科技的乐观态度成为了蒸汽朋克美学的重要组成部分。蒸汽朋克作品中常见到蒸汽驱动的奇特机械和庞大世界观，这正是对蒸汽机潜力的浪

漫化呈现。蒸汽朋克也着重表现了机械装置的精美细节之处,并与整体的粗犷巨大外形形成一种强烈对比,作品中的大型机械装置常以裸露的状态出现,让人们直观地看到齿轮相互的咬合精密有序运转,复杂庞大的机械架构中每一个细节动能传递,这种繁杂而有趣的呈现,天然就符合人们的审美欲望。一些作品中的机器人或者赛博人都拥有着裸露的机械身体组织,这些机械由各种零件组成,充满着机械金属质感和科技感。^[4]

蒸汽朋克的特殊之处在于,它是架空历史而非纯粹的臆想之物。所以蒸汽朋克的很多设定都是根据现实蜕变而来。维多利亚时期的文学和哲学强调个体情感、道德观念和社会责任,蒸汽朋克同样关注科技与自然的关系,以及人性、道德和社会秩序等议题,体现了维多利亚时代审美的多元性和深刻性。

三、赛博朋克的起源与发展

随着20世纪中后期计算机技术、信息网络和生物科技的快速发展,赛博朋克作为一种科幻风格应运而生。这个时代对信息革命的乐观与忧虑交织,人们开始思考技术进步对社会、个体与人性的影响。赛博朋克作品中常见高科技与低生活的强烈对比,充满冷峻的城市风景、虚拟现实和人机融合的形象,这正是对未来社会的深刻质疑与反乌托邦式呈现。但赛博朋克不同于笼罩在蘑菇云阴影里的冷战反乌托邦小说,没有对技术采取彻底的否定态度,而是相当关注技术创新带来的身体赋能。但是对科学技术的警惕也一直存在于它的文本世界,构成了它具有矛盾性的崇高论基调。

赛博朋克的哲学内核深刻反映了后工业时代的社会焦虑。随着人工智能、基因编辑和人机接口等技术的突破,赛博朋克探讨了技术对个体自由、社会权力和伦理道德的侵蚀。其作品中常见的叛逆者与科技巨头的对抗,既是对个人自主权的追求,也是对未来社会极权化的反思。赛博朋克以此为基础,将未来的科技与社会危机预言式地结合,创造出一个充满反乌托邦色彩的未来世界。

四、蒸汽朋克与赛博朋克的美学对比

(一) 美学特征的对比

蒸汽朋克风格的美学特征显著地体现在对第一次工业革命时期的怀旧与重构上。相比之下,赛博朋克风格则呈现出一种截然不同的美学风貌。两者在美学特征上存在着显著的差异。蒸汽朋克以复古与奇幻为基调,传递出积极、乐观的审美态度;而赛博朋克则以未来科技与都市荒原为背景,透露出悲观、反思的美学倾向。这两种风格各自独特的美学魅力,不仅丰富了科幻作品的视觉呈现,也为观众提供了更多元化的审美体验。

(二) 人与自然

在蒸汽朋克的世界里,科技与自然相互交织的,而非现代科技所呈现的对自然的征服与破坏。蒸汽机械同时也对自然环境造成了一定程度的破坏。然而,这种破坏并非不可逆转的,通过科技与自然的和谐共生,人们依然有望恢复往日的生态平衡。这种乐观的态度,与蒸汽朋克所倡导的积极浪漫主义精神不谋而合。蒸汽朋克作品中对自然的眷恋,不仅体现在对自然美的赞美与追求,更在于对人与自然和谐共生的深刻思考。在赛博朋克的世界里,科技与自然的关系展现出一种复杂而矛盾的景象。人们逐渐意识到,科技不仅是对自然的征服,更是与自然和谐共生的工具。通过对环境的反思与改造,赛博朋克作品警示人们去思考未来的生活方式,在科技与自然之间找到新的平衡点,重建人与自然的连接。

(三) 人与社会

在蒸汽朋克世界,由齿轮、管道和蒸汽构成的巨大城市中,个体生活在一个高度机械化的社会体系中。每个人都被分配了固定的角色与任务,整个社会由无形的规则和机械运作维持,个人的自由和创造性被压制在层层工业秩序之下。个体为了适应社会的生存法则,不得不让位于效率和服从,失去了对自我的完整掌控。个体为了生存和发展,不得不放弃部分自我,以适应社会的期待和需求。这种外部压力与个体内部对身份认同的渴望之间形成了尖锐的矛盾,使得身份与现实的模糊性成为了一个无法回避的问题。^[5]

(四) 人与自我

在蒸汽朋克的世界里,英雄主义往往与机械、蒸汽动力等工业化元素紧密结合。这些元素丰富了蒸汽朋克的艺术表现力,更使得这种科幻风格在探讨人性、梦想与社会进步等永恒主题时,展现出了独特的魅力和深刻的洞见。在赛博朋克的世界里,人与机器的界限变得模糊而又矛盾,在人与机器的关系上,赛博朋克展现了一种深刻的割裂感。揭示了技术进步背后的复杂人性和社会问题。这种割裂不仅是个体与机器之间的冲突,更是对人性和未来的一种深刻反思。

结论

蒸汽朋克风格以其独特的审美视角,展现了积极的浪漫主义情怀。这种风格常常将背景设定在维多利亚时代的第一次工业革命,以蒸汽动力技术为核心,构建了一个充满奇幻色彩的乌托邦架空世界。在这个世界里,人们对自然的眷恋与向往表现得淋漓尽致,英雄主义成为永恒的主题,这无疑是对人类勇气与探索精神的浪漫化诠释。

赛博朋克风格则呈现出一种悲观的浪漫主义色彩。这种风格通常将故事背景设定在未来高度发达的科技社会,人与机器之间的界限变得模糊,社会结构也趋于复杂与混乱。在这个世界里,人们面临着身份认同的危机,现实与虚拟的界限变得难以捉摸。赛博朋克作品中的主角往往是在这样的社会背景下挣扎求生的边缘人物,他们的故事充满了对现实的反思与对自由的渴望。这种风格通过描绘人与科技的冲突与融合,深刻地探讨了人性在高度科技化社会中的困境与出路。

蒸汽朋克与赛博朋克在浪漫主义表现上存在着显著的差异。蒸汽朋克以积极的视角看待人类与自然的关系,强调英雄主义与个体奋斗;而赛博朋克则从悲观的角度出发,反思科技对人性的侵蚀与社会的种种不公。这两种风格各具特色,共同构成了科幻作品中丰富多彩的浪漫主义图景。

参考文献:

- [1]朱珉成.浅析德拉克洛瓦绘画的浪漫主义艺术特征[D].宁夏大学.2024.
- [2]罗久.从康德的浪漫主义到早期浪漫派的康德主义——再思康德与德国浪漫主义的内在联系[J].复旦学报(社会科学版),2024,66(01):132-143.
- [3]陆正兰,周韵淞.艺术符号学视域下的科幻美学探析[J].当代文坛,2024,(04):145-151.DOI:10.19290/j.cnki.51-1076/i.2024.04.024.
- [4]斯塔夫里阿诺斯.《全球通史:1500年以后的世界》[M].张晓东,译.北京:北京大学出版社,2005.
- [5]田维钢,刘倩.蒸汽朋克电影视听美学研究[J].北京电影学院学报,2021,(07):28-35.
- [6]吕超.西方科幻小说中的机器人伦理[J].外国文学研究,2015,37(01):34-40.DOI:10.19915/j.cnki.fl.2015.01.005.