“T无形的胜利”，交互式视听装置

K. Tsioutas雅典经济与商业大学计算机科学系，希腊雅典 电子邮箱：ktsioutas@aueb.gr，电话 +30 6934525150**P. Pangalos**阿提卡西部大学室内设计系，希腊雅典 电子邮箱：pa.pa@uniwa.gr**K. Tiligadis**爱奥尼亚大学视听艺术系，希腊科孚岛 电子邮箱：gustil@ionio.gr**A. Sitorengo**阿提卡西部大学室内设计系，希腊雅典 电子邮箱：asitor@uniwa.gr

摘要

《无形的胜利》是一件视听装置，以《萨莫色雷斯的胜利女神》无形的存在形态呈现，并运用交互式数字媒体。具体而言，我们通过这件装置重新界定这座古代雕塑的视觉象征，关注时间作为损耗因素（熵）的作用，以及虚空作为雕塑形态缺席所具有的特殊意义。空无在象征层面以及对当下作品阐释的艺术意义层面，完善了雕塑无形的本质。虚空的作用以及观众与作品的互动，促成了空间与时间之间一种全新体验式对话的出现。数字媒体与技术的运用揭示了《萨莫色雷斯的胜利女神》中雕塑形态的缺席。雕塑形态由空间中的纤维以圆柱形排列重构而成。作品以彩色细线——导电传感器呈现，使参观者能够与作品互动，并通过动作营造声音环境。声音彻底取代了体积；雕塑形态的虚空与观众共同协调呈现出《萨莫色雷斯的胜利女神》的视听象征。

关键词： 萨莫色雷斯胜利女神像；交互式视听装置；象征；废墟 *s*

1. 引言

大量希腊考古杰作 收藏于各大欧洲博物馆，展现着古希腊文明的伟大。收藏于卢浮宫的“萨莫色雷斯胜利女神像”是古希腊最著名的雕像之一**[1] [2]**。为满足在希腊国家现代艺术博物馆举办的定期展览《象征与标志性废墟》**[3]**, 的需要，我们设计了《无形的胜利》这一交互式音频装置。 我们的目标是沿着从古代到今天的时间线，再现这座古代雕像所展现的氛围与物质性。《无形的胜利》由多条白色细线塑成，以无形的状态表现雕像的披风。由这些线塑造的形态，被设计在一个形似

会议论文集第五届国际变革城市会议：空间、设计、景观、遗产与社会经济维度 希腊科孚岛 ● 2022年6月20日至25日 国际标准连续出版物号：国际标准书号：

船的底座上，一如原雕像。参观者可以触摸这些线，并与雕塑互动，从而融入其艺术感受。多位展览参观者如此描述：“触摸这些线时所听到的声音，将我们带入这位神祇的神话，但方式不同——并非传统方式，而是一种更富情感、视觉与听觉的方式”。无形的胜利这一标题源于胜利的概念：胜利往往是无意义的（无形的），因为无论输赢都并不重要。

这尊雕像由帕罗斯岛的大理石制成（帕罗斯岛出产的石材是希腊最优质的大理石之一），描绘了即将降落在一艘船上的胜利女神；船员刚刚赢得了一场海战。雕像可能创作于公元前190年，是为纪念这场胜利而委托制作的。胜利者或许是罗得岛居民，他们在萨莫色雷斯岛竖立了这尊雕像，以感谢岛上的众大神——卡贝里神；这些神祇在整个希腊世界都受到崇拜。它于1863年由夏尔·尚普瓦索发现，当时已经残破不全。雕像的头部和手臂均已缺失，且再也没有找到。胜利女神像令人叹为观止，同时展现了古希腊艺术的伟大。尽管作为一件杰作，胜利女神像不容任何复制和重新设计的尝试，但它仍能成为绝佳的灵感源泉。许多古希腊珍宝在被发现时都残缺不全，或有部件破损，深受时间、战争及各种灾难的影响。胜利女神像便是一个残破的遗存，被带离故土，遗失于最初发现它的地方。

图1：卢浮宫博物馆中的胜利女神像。

2. 废墟展览

会议论文集 第五届国际变革城市会议：空间、设计、景观、遗产与社会经济维度 希腊科孚岛 ● 2022年6月20日至25日 国际标准连续出版物号：国际标准书号：

在文明史上，艺术作品和建筑常被创造出来，或仅仅被用作宗教、政治或经济权力的象征。当一种形式成为象征的指涉媒介时，它可能达到超验消解其物质性的程度，甚至可以用抽象原型几何来表述，就像数学符号一样。在这方面，艺术的中介作用对于象征结构的呈现往往至关重要；这些结构——除此之外——还促成一种平衡的巩固，使混沌获得秩序感与自由。

每个时代的废墟，无论由大理石、石材、砖、金属还是混凝土构成，都是历经磨损的物质的空间呈现，并承载着重要的象征附加价值。事实上，对废墟的象征性解读，在很大程度上浸染了众多意识形态的历史与哲学层次。废墟不仅讲述故事，更主要被用于生产必须讲述的叙事。作为管理记忆的工具和传播昨日经筛选信息的手段，它是有规律地、策略性地影响集体记忆与意识的典型案例。国家意识形态常借助废墟证明自身早已获得自主存在，并强化共同体的象征与意识形态纽带。即便无法做到这一点，现实也可以被篡改，并由现实的幻象取而代之。传统可以被发明，历史连续性也可以通过与人工建构的理想化过去建立虚构关系而确立；这种过去总是包含着当下的理想，并将其作为有待实现的目标。雅典卫城的岩山便是一个绝佳例证：它拥有多重历史身份，却主要与古希腊共和国的价值观联系在一起，并被任意称作“神圣之地”；作为一件古典艺术的象征性作品，它是一座漂浮的想象城市，似乎并不依托于特定领土。

《萨莫色雷斯的胜利女神》也体现了这种理想化。如今，它已不再局限于萨莫色雷斯岛，而是指向胜利这一普世理念，正如毕加索的《格尔尼卡》所指向的每场战争的火焰。相应地，Heimer & Alz（Andreas Sitorengo、Kostantinos Tiligadis）的《无形的胜利》通过远离物质性，尤其是远离物质填满空间、填补虚空、满足欲望、创造荣耀的属性，创造了这样的条件，让人们明白，任何冲突除了胜利者 [winners], ，也会留下失败者 [losers]。这场无形的胜利或许能成为寻找另一种胜利的充分理由：这种胜利不会在其进程中带来痛苦，反而会治愈痛苦。

3. 雕塑

我们选择使用有机玻璃塑造雕塑的基本结构，以呈现胜利女神像的无形形态；线则代表女神所穿的披风。三块有机玻璃部件——底座、顶部和柱体——彼此连接，多根线如图所示，从底座逐一穿至顶部。底座塑造成船的形状，真实的雕像正是安放在船上。这件雕塑通过融入数字时代，并运用技术、传感器编程、实体计算和声音设计，构建而成。所有这些元素共同构成了我们希望传达给参观者的信息结构，使其能够进入这个由艺术、技术与科学构成的象征性集合，并与之互动。整件雕塑通过艺术语言所呈现的形态得以描述，并由媒体的数字叙事加以补充，也就是编程语言和声音作品。

4. 编程与实体计算

这件雕塑的基本设计目标之一是具有交互性。雕塑应与观众互动，并在时间中建立一种动态调节的关系

会议论文集
第五届国际变革城市会议：空间、设计、景观、遗产与社会经济
维度 科孚岛，希腊 ● 2022年6月20日至25日 国际标准连续出版
物号：国际标准书号：

和空间中。为实现互动，我们在白色细线之间使用了导电线。导电线用于呈现雕像所处的实际情境：它位于船尾，空气吹动披风，使其随机摆动，海浪则拍打着船身。许多互动项目都会使用导电线，让纺织品参与互动。这些线能让电流通过，也可以轻松用作连接在电路中的触摸传感器。它们的欧姆电阻极低，能够轻松连接到 Arduino平台等微控制器上 **[5]**。每根线长约 8 米，从装置底部到顶部穿过三次。参观者受邀触摸这些线；触摸时，线会触发四种不同的音频作品，分别呈现风声、海声、风吹披风的声音，以及强风吹打大理石的声音。这些声音由钢琴家兼音乐作曲家 Nikolaos Sidiropoulos 创作。线还可以像天线一样，在参观者靠近雕塑时感知他们的存在。通过实体计算，Arduino平台经过编程，可以接收来自这些线的信号并进行处理，从而触发创作好的声音。此外，实时算法在 MaxMsp **[6]** 编程界面中运行，生成低音频频率的正弦信号之和，营造出富有感染力的声音环境。

5. 与观众的互动

这件雕塑在希腊国家现代艺术博物馆展出了六个月。展览期间，数百人参观了博物馆，并有机会与这件作品互动。人们以多种方式触摸琴弦，有时只是用手指轻轻触碰，有时则像拨动竖琴的琴弦那样拉扯它们。正如许多参观者所提到的，这件雕塑展现出一种抽象的乐器意象。琴弦常常因参观者用力拉扯而断裂。正如展览联合艺术家 Nefeli Katsarou 所说：“触碰琴弦时，会响起一种诡异的音乐，将我们带入关于这位神祇的神话之中，但方式有所不同；不是以传统的方式，而是以更具情感性、视觉性和听觉性的方式”**[4]**。

会议论文集：第五届国际变革城市会议：空间、设计、景观、遗产与社会经济维度，希腊科孚岛 ● 2022年6月20日至25日 国际标准连续出版物号：国际标准书号：

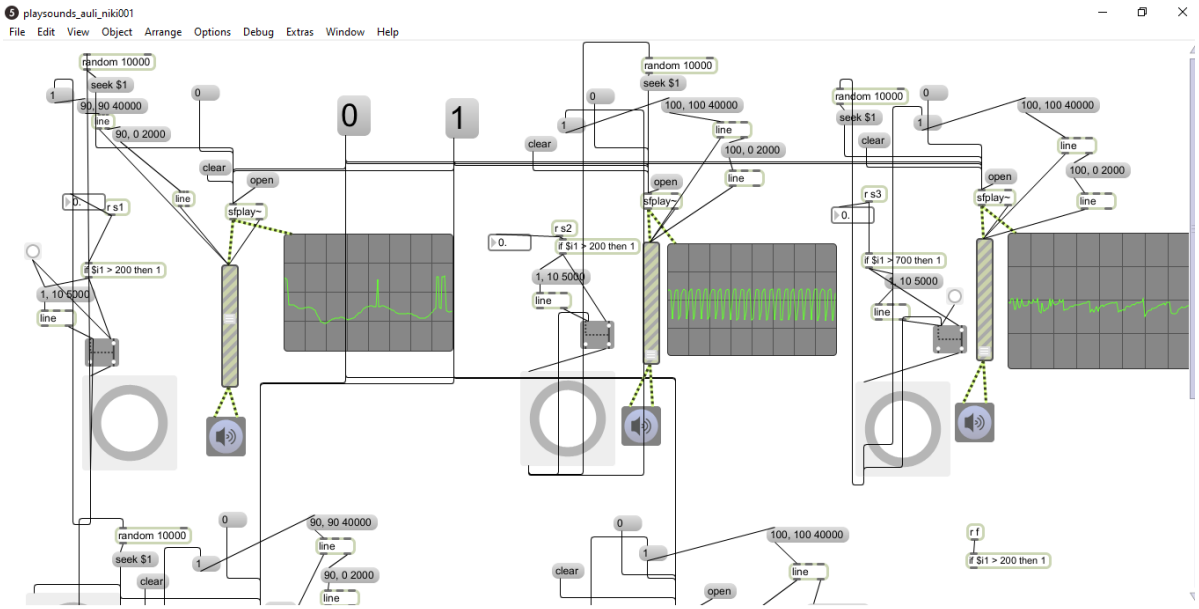

图2：MaxMsp编程环境

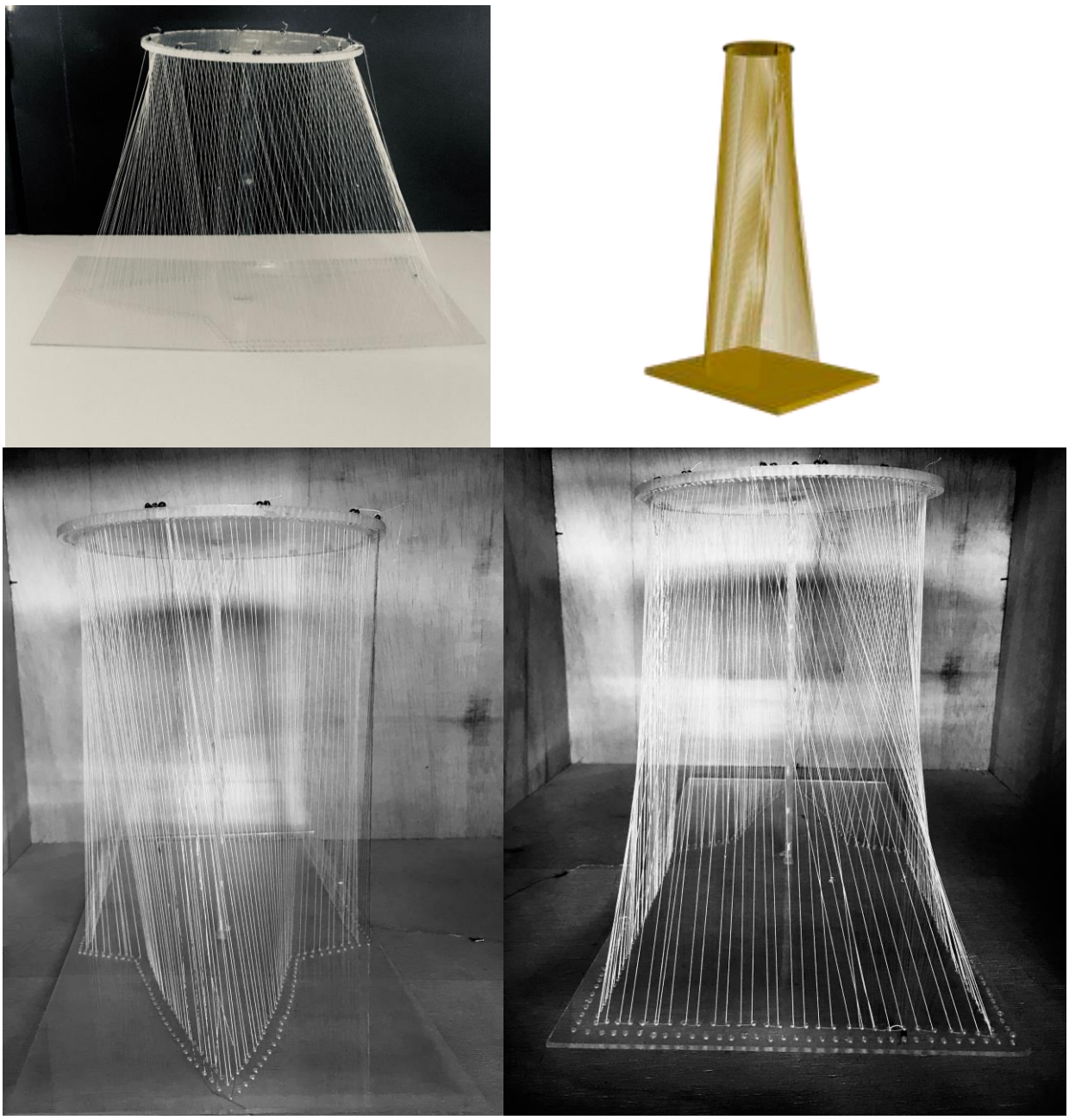

图3：雕塑草稿

会议论文集：第五届国际变革城市会议：空间、设计、景观、遗产与社会经济维度，希腊科孚岛 ● 2022年6月20日至25日 国际标准连续出版物号：国际标准书号：

图4：多种实验形式

会议论文集：第五届国际变革城市会议：空间、设计、景观、遗产与社会经济维度，希腊科孚岛 ● 2022年6月20日至25日 国际标准连续出版物号：国际标准书号：

6. 结论

在本项目中，我们提议利用交互式数字媒体，创作一件以萨莫色雷斯的胜利女神无形存在为形式的视听装置。具体而言，在这件交互式装置中，我们重新定义古代雕塑的视觉象征，关注时间作为磨损因素（熵）的作用，以及虚空作为雕塑形态缺失所具有的特殊重要性。对空无的发现，不仅在象征层面补足了雕塑的无形本质，也赋予其在当代诠释中的艺术意义。虚空的作用以及观众与作品的互动，促成了一种全新的体验——空间与时间之间的对话。数字媒体与技术的运用揭示了雕塑形态的缺失，正如它在“萨莫色雷斯的胜利女神”中所呈现的那样。雕塑形态由空间中的纤维重构而成，并以圆柱形排列。形态将以彩色线绳呈现，线绳配有导电传感器，使参观者能够通过动作与作品互动，并由此营造声音环境。声音将彻底取代体积；雕塑形态的虚空与观众如同融入一段构图，共同呈现“萨莫色雷斯的胜利女神”的视听象征。

会议论文集：第五届国际变革城市会议：空间、设计、景观、遗产与社会经济维度 希腊科孚岛 ● 2022年6月20日至25日 国际标准连续出版物号：国际标准书号：

参考文献

[1] K. Xamaleli。[在线]。链接：https://on-off.online/symbols-iconic-ruins-h-ekthesi-me-thn- dikh-mas-matia/?fbclid=IwAR0xjxNb6POaLG40JorCxDyXysmlskgOngJ6t- pBGw5fA9zFCein4aavQHw。[2] “维基百科”，[在线]。链接：https://en.wikipedia.org/wiki/Winged_Victory_of_Samothrace。[3] “卢浮宫博物馆”，[在线]。链接：https://www.louvre.fr/en/explore/the-palace/a-stairway-to-victory。[4] “EMST”，[在线]。链接：https://www.emst.gr/en/exhibitions-en/symbols-and-iconic-ruins。[5] “Arduino”，[在线]。链接：https://www.arduino.cc/。[6] “MaxMsp”，[在线]。链接：https://cycling74.com/products/max。