

Yuntoo, In rapidly changing times, maybe we already become “Users”, Text/Mr. Y, May 27th 2017.

在飞速变迁的时代中 或许我们已经成了一个“用户”

Y先生

2017年05月27日

“我憎恨人 但是我爱你”

在Leo Xu Projects名为“用户、爱、高频交易”的展览中。一位具有亚洲女性面容的虚拟人物与一条操作窗口不断更迭形成的莫比乌斯环之间进行着反复的对话：“……我可以当你的朋友吗？你看我像真的吗？我希望是的……”“……我憎恨人 但是我爱你……”

两个呆板、机械化的声音虽然从没停止过相互“交流”，却显现出来自虚拟世界无尽的孤独。

I Hate People But I Love You 我憎恨人但我爱你 2017 Single channel video, color, sound 单频彩色有声录像 25" 04' Cyborg - Lolisa by naonao 赛博格 - naonao 的 Lolisa Cyborg - Windows by aaajiao & Liu Xiaoguang, the cod...

在《乱文假字》中，熟悉的显示屏与熟悉的视窗中，展现了一个我们都无比熟悉的操作界面。面对这个复杂却又全球通用的界面，似乎在任何文化语境下的人都可以立刻上手进行操作，注册一段个人信息、或是调整某一段文字图形的数值。而界面中完全不属于任何一套语言系统的提示却又令人感到无从下手。

LEO XU PROJECTS

Lore ipsum 乱数假文 2017 Single channel video, screen, cables 单频彩色录像、屏幕、线 Video runtime 录像时长 20" 05' Dimension variable 尺寸可变

而另一件作品《头像》，显示器中像素拼凑的GIF小人的头发随风飘动。或许在某一个社交媒体中你曾经看到过无数类似的头像，却无从猜测这些头像背后究竟藏着一位怎样的“用户”。

LEO XU PROJECTS

Avatar 头像 2017 Gif animation, screen Gif 动画、屏幕 Video runtime 录像时长 10' 41 Dimension variable 尺寸可变

这一切熟悉又令人感到迷茫，基于新媒体的作品都来自年轻艺术家aaajiao（徐文恺）。这位看似对互联网、社交媒体、机器了如此了如指掌，想方设法透过熟悉的操作界面探讨当下人类生活状态的艺术家，究竟具有怎样的特质？似乎他的“用户名”aaajiao已经暴露了一切。

关于aaajiao，GQ实验室的Ben在朋友圈有着这样的猜测：

“我觉得那可能是一个燥热的夏天，他在没有空调的屋里扇着胸前被汗水浸透的大码T恤，挪了挪屁股下的圆凳，木地板发出吱吱叫声，在windows 98的系统桌面上，他用拨号上网缓慢刷新一个还没有被墙的离奇网站，在注册页面的用户名栏键入ajiao后发现已被占用，郁闷的骂了一句脏话之后，aaajiao成了他作为用户的名字，随机，任性，甚至带一点恼怒。但那之后他就懒得再改了。”

今天，作为互联网媒体的YT也有幸用微信和aaajiao聊了一下他的展览：

YT新媒体：请介绍一下“aaajiao”这个代号的由来

aaajiao：这个id的由来是一个比较早的故事了。大约在10年前，朋友们觉得我的名字非常拗口。于是我决定用“阿角”的拼音组成了现在的名字。在注册的过程中我发现“ajiao”这种简单的字母组合很难注册，索性又加上了两个“a”，这样看起来比较平衡比较好看。

YT新媒体：你曾介绍过自己的拨号上网经历、曾经在早期的聊天室里聊天，这些早期的网络社交给了你怎样的启发？

aaajiao：早期的互联网更像是一个乌托邦式的存在，假设你感受过当时乌托邦式的互联网，至今仍然会对互联网报有一种乌托邦式的向往。当时我所经历的互联网与如今比我年纪小十岁的人所经历的互联网完全不同，那段经历对我来说不仅仅是一段孩童时代的记忆，更让我保有早期互联网精神，以及对当时的互联网的那份单纯的怀念。

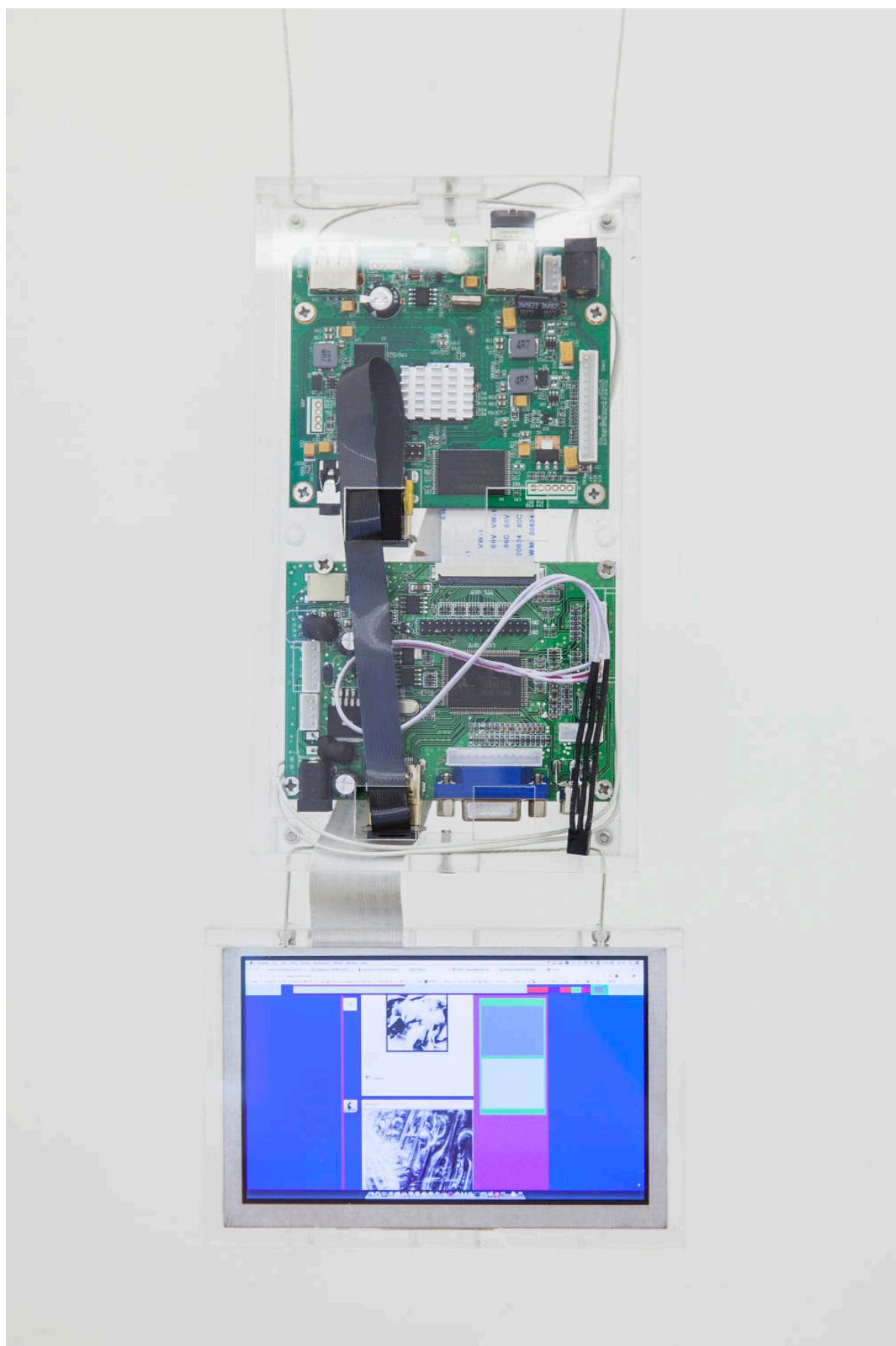
YT新媒体：目前作为一位活跃的艺术家，你还保持着网络社交的习惯吗？平均每天花费多少时间用于网络社交？

aaajiao：我认为如今的社交网络对我们来说，不是我们花多少时间，而是我们怎么定义我们的当代生活。如果社交是一个人的基础属性，那么我们每时每刻都需要在社交。而当所谓的媒体或者应用程序融入了我们的社交生活，那么它们就已经成为我们生活的一部分。我们无法摆脱它的存在，就像我们无法脱离阳光、空气生活一样。我认为社交网络的存在已经不再是我们关心的问题了，这就是我们的日常生活。

YT新媒体：是什么样的原因让你决定把创作的关注点放在网络交流、人与数字的交互生活中的？

aaajiao：我们认为我们现在所处的当并下不是一个经典式的时代，一个经典产生或者奠基的时代。这个时代就是一个快速迭代的，需要人们对任何事物快速做出回应的，而且是人类个体的价值越来越泯灭的时代，所以我们在这个当下生活只有屈服。作为一个艺术家，反映这个“当下”才是我真正能做的工作，而如果仍然按照艺术史式的方式去工作，则显得并不能符合这个“当下”。

LEO XU PROJECTS

Candy Wrappers 糖纸 2017 Single channel video, color; screen, cables 单频彩色录像、屏幕、线 Video runtime 录像时长 26" 36' Dimension 变尺寸 可变

YT新媒体：在此次“用户、爱、高频交易”中，你探讨的主题是什么？

aaajiao：如果将这次展览的主题概括成一句话应该是：人与机器的关系。

在我的角度看来，人与机器的关系中存在着共荣也存在着共谋，共荣偏向褒义，而共谋则偏向贬义。所以这次的展览比较全面的讨论了人与机器的关联。这个讨论并不只基于当下，还包括了对历史的回溯以及对未来的预言。在这次的展览中，对于当下这种我们因为机器的存在和我们使用机器的体验而产生的焦，作为当下生活个体之一的我，进行了了一次全面的解释。

YT新媒体：你是怎么看待你的创作中“我憎恨人但我爱你”这句话？

aaajiao：“我憎恨人但是我爱你”既是一个引子，也是整个展览中重要的线索。

整个展览中讨论的一个重点在于你怎么看待自己。你所看待的“你”是自我本身；或是一个与机器等同的存在；或许你已经在时代的变化中成为了一个“用户”；又或许“你”已经在这样的时代中被淘汰了，只有你清楚自己究竟是谁才能去当下进行评价。在我看来，当代大多数人都已经成为了这个时代的用户而不再是一个人了。所谓“经典的人”是一种肉身的、使用工具并创造工具，他具有感知生活感受时代的能力，但在我看来，当下“经典的人”在消失，更多的人是在以一种“用户”的形式生活的。

YT新媒体：在此次展览中，你的作品中带有大量正在广泛被使用的数字操作界面的视觉元素，你担心过这种飞快的迭代速度，会让自己的艺术作品在短时期之后失去与观者的共鸣吗？

aaajiao：这些视觉元素和我的教育背景、工作经历有关，我对于UI和UE式的理解比较深刻。但我认为这些操作系统并不是一日建成的，它的迭代虽然很快，但每一次的迭代在逻辑上的修正是非常有限的，我们看到更多的是视觉元素上的变化，而不是逻辑的变化。我们一直在使用的，只是基于它表象的元素，而我的作品并不只基于他的视觉符号，而是取决于它的逻辑元素是怎样的。

通过仔细观察我的作品也可以发现，我在压低视觉层面的元素，希望通过一种经典、研究式的结论，来描述这些元素化的东西。这些元素构成了我们的用户体验，而我采用的探讨方式，就是为了抵御所谓的迭代，或者说是用这种方式来抵消一种在快速的消费和迭代下产生的产物。我的作品是对这种产物的解读，或者说是以更智慧的方法去观察这些产物。

YT新媒体：你认为自己的作品受到年轻的90后甚至00后的关注和喜爱吗？

aaajiao：其实我并没有考虑过更年轻的一代人是否喜欢我的作品，我甚至觉得这是一个不需要被考虑的问题。

原因就像我们观看前辈的作品一样，无论你喜欢与否你必然会受到它的影响。在时间的维度上我们并没有办法去超越这一切，所以基于时间我们必然受到前辈的影响，受到历史观的影响。所以我觉得这是一个不需要回答的问题，无论现在的年青一代喜不喜欢，他们必然会受到我们这一代人的影响，因为他们年轻于我们。

LEO XU PROJECTS

Progress Bar 进度条 2017 Single channel video, color, sound, screen 单频彩色有声录像、屏幕 Video runtime 录像时长 2' 01" Dimension 变尺寸可变 A collaboration with Mog and sound artist Tan Shuxin. 作品是与张弢和声...

LEO XU PROJECTS

YT新媒体：既然我们无法脱离时间的维度，那么你怎么看待艺术家通常讨论的“历史留存度”这个名词？

aaajiao：经典时代的经典作品依旧会存在，但是在一个变化和迭代如此迅速的时代，我们只有在恰当的时候发出恰当的声音，才有留存我们智慧的可能性，这一点是比以往时代都更难的。在我看来“历史留存度”这个词汇，也是从前一个时代留存下来的产物，因为那是从前时代艺术家们价值的来源。但在当下，我认为如何在每个时刻得出一个正确的，属于你个体的独立反馈才是最重要的。

YT新媒体：作为新媒体艺术的主要推动者之一，你认为自己在创作中最大的挑战是什么？

aaajiao：目前我们所处的母语和社会环境可能在地球的维度里面是一个新鲜事物发生得最快的地方，所以我们会接收到非常多的社会景观与社会现象。如何从这些景观与现象中剥离出属于你的独立思考，如何运用智慧去给予这些景观与现象反馈，这才是最大的挑战。

YT新媒体：此次展览的海报利用了微信近期推出的10秒小视频形式。随着互联网体验的发展，你有没有考虑过利用微信或者其他社交软件，制作线上作品、或举办献上展览？

aaajiao：其实我很早就开始创作完全基于线上的作品了，从前的个展和现在的个展中都有一些网站式的作品。其中有基于微信的作品，也有一些是基于GIF或者基于表情的。我并不认为这是足够新鲜的事，甚至如果我们用潮流的眼光去看待它，这已经是一件过时的事了。

我认为这些事情并不是艺术家一定要去做的，而主要源于艺术家对媒介理解的方法，比如此次展览动态的海报，我们觉得仅仅在于接受一张短视频比接受一张静态的图更容易。顺应传播方式与作品本身并无关系，甚至对于媒介本身它的价值也并没有那么大。

YT新媒体：你怎么看待最近一年在上海举办的James Turrell、KAWS这样的“网红展览”？你认为互联网为这些展览起到了积极意义吗？

aaajiao：毋庸置疑，互联网对于推动“网红展览”确实起到了很大的作用。这就是一个新旧媒体交替的时代，纸媒的传播力、影响力在迅速下降，而且这种交替已经到达了一个真正的节点。我们目前应该学会做的是把信息有效的传递给有效的人，所以信息和内容本身的价值反而更突显出来了。作为一个内容的生产者，我们应该生产怎样的内容，到底能提供什么样的内容，成为了最重要的事情。

YT新媒体：此次展览是你与Leo Xu Projects和做的第二次展，与Leo Xu的合作是一种怎样的体验？

作为一个艺术家，我希望和专业的人和专业的机构进行合作。我认为目前的中国艺术行业最重要的是摒除业余的状态、艺术爱好者地方状态，甚至是一种懵懂的状态，或者说是一种唯利是图的状态。我认为在艺术家与画廊的合作中，画廊不应该替过多干预艺术家的创作，艺术家和画廊的共同创作对于艺术家来说更是一个误区。

画廊所扮演的角色主要应该从大的层面上与艺术家合作，进行艺术家生涯的规划，以及承担艺术家其他非艺术本体之外的工作。在这一点上Leo Xu做得非常好，他给了艺术家足够的宽松度，得以让艺术家完全按照自己的想法完成作品。另一方面我认为Leo在专业性、对于作品的理解、对于艺术家作品的推广，不管是市场的、美术馆式的、学术上面的我觉得他都做得很出色，所以这也成为了我们很大的合作基础。

<http://www.yuntoo.com/#/storyDetail?49606>