

刘娃 人文主义的 内外关照

今年5月，艺术家刘娃的首次个人展览在丹麦的哥本哈根拉开帷幕，展出了她的最新作品《浮光掠影》。在此作品中，刘娃把画作为一个舞台背景，为观者营造出一种观看的环境，并结合脑电波的科技应用，使得房间里灯光的颜色随着每个观者不同的情绪和心境而改变，继而呈现出截然不同的画面

造型 张维菁 摄影 XIUYU CHANG 服装 / 美妆 CHANEL

作

为融合脑电波科技与实验性音乐的艺术项目Still的延续，无论是最新的《浮光掠影》，还是此前与摄影相关的“自拍系列”，还是在尤伦斯艺术中心“理想国”展览上的“3D剧场”项目，刘娃一直致力于让作品和观者之间发生真实的互动，并探讨关于个人与社会之间的辩证关系和人的能动性主题。她强调互动的重要性，并让观众参与到自己的作品中，是希望通过这种关系引发观者感同身受的想法，在观看的同时，还能产生一些思考。而此前，刘娃通过日常观察，发现很多艺术与科技的装置形式，更多是和肢体与表情有关，呈现形式较为外在，这引发了她希冀营造更走心的互动方式的渴望。于是，她在机缘巧合中找到脑波控制研发公司BrainCo作为合作伙伴，结合全新的生物科技领域，并与作曲家Sam Wu和钢琴家张楚晗携手打造出能与观者产生心与心互动的Still项目。

在最新的作品《浮光掠影》中，刘娃试图表达由于每个人“初始化设定”的不同，所以即使不同的人面对同一个事情，也会有完全不同的看法。而Still项目的核心即自我意识：观者戴着捕捉其脑电波的EEG头环，走进昏暗的房间，伴随着玻璃和钢琴交织的空灵声音，桌上的树叶轻微颤抖，墙上的树影随之摇曳，墨汁也泛起波纹。桌上有一本线装书，观者在阅读书中故事时，集中的注意力让台灯逐渐明亮，墨汁不再涌动，树叶停止摇晃，直到一切归于平静。观众时而全神贯注，时而抽离自我，这种对于自我意识的放纵与反思也与书中虚实不定的故事形成呼应，专注的意念体现在装置的明暗动静之中，不断地唤醒对于自身存在的意识，颇有冥想的意味。在这里，每一个观众都是表演者，而每一次体验都是一件独特的作品。更早期的“自拍系列”同样是围绕人的能动性探索，探讨了人们如何被环境所塑造，继而去改变环境的话题，通过时下流行的自拍语言，反映个人与社会之间辩证的关系和界限。作品利用了身边的物品，如针灸、键盘、电视、刺绣等，暗指在这个混杂着海量信息，传统文化和社会期待的世界里，每个人看似有很多选择，实则被动地扮演着相应的角色，茫然却不自知。外界客观的影响不断被内化，影响着人们的心理活动和行为方式……创作对于刘娃来说是一个寻找自我身份的过程，她不断探索着精神上的丰富可能性，作品糅合多种媒介，游走于个人和被赋予的社会角色之间的存在领域。

她的“疯狂”与“内敛”

刘娃自小就与美术馆为伴，艺术几乎充满了她成长过程中的各个阶段。起初，她曾担心如果将艺术这项再熟悉不过的爱好作为职业，会让自己喜欢的事情变得不那么纯粹，她甚至在耶鲁大学读书时也选择了“人类学”这门看似与艺术无关的专业，直到她在尝试做各种实践活动时发现——只有艺术，才能将时间按下暂停键，这种用在刀刃上的功夫让她感到充实而实在。于是，后来拿到了人类学与艺术双学位的刘娃，在毕业创作中无形地将她对人类学的研究，对社会学和宗教哲学的了解，对科学的好奇心，对科技的观察跟艺术结合起来。在国内和国外的教育经历，在不同学科的探索让她不断反问不同文化和生活方式之

《浮光掠影》
展现不同光线
下的艺术画面

间的界限。外界客观的影响不断被内化，改变着人们的行为方式，而每个人也在不断尝试跳出自己的角色。人类学的核心精神就是用开放性的心态去理解别人的生活，理解不一样的世界、不一样的存在方式。这导致刘娃更主动地思考人和人之间的权力关系，不同的文化之间的权力关系，包括人如何在一个变化非常大的时代里一边保持自我，一边找到自己合适的位置。关于社会文化的背景知识给了刘娃一个看待事物的广阔视野，这些学科融入了刘娃的艺术创作当中，构成了对她的艺术脉络和主题表达影响比较大的要素。在刘娃看来，艺术可以渗透在各种学科里面，这与创作者本身的经历和视野息息相关。

在刘娃的观点中，我们日常生活中用到的科技，或者更高端的生物科技，其实给我们带来了许多后人类未来的想象，但同时也在挑战我们一直以来的人文传统的根基。她的作品中运用艺术绘画和脑电波等科技元素，进行有机结合和平衡，在她看来，人主观能动性和适应性是非常强的，不应该太妄自菲薄。

刘娃坦言，当时由于活得特别紧，其实并不是一个很好的状态，因为如果没有放空的时间，灵感和想象力就容易枯竭。而碎片化的时间如同现在的都市生活一般，将每天分割成很多细枝末节。于是，毕业后的刘娃特别享受能有整块时间做艺术项目的日子，时间在她的艺术思路中飞快地流转……而做完一个项目的几天空闲，是她特别煎熬的时间，她甚至完全不知道该干什么，反而非常怀念那种疯狂干活的状态。

恰逢毕业作品在北京进行展览，最近刚好又有新的艺术项目要做，于是刘娃就顺理成章地留了下来。她在北京过着一种比较“宅”的生活，不怎么出门，更多时间在做自己的事情。偶尔去参加一个 party 却感觉能量都被耗尽，社交对于刘娃来说是一件特别累的事情。谈吐热情的刘娃看似外向，而内心却收敛而内向，她发现自己的能量来源更多是通过与内心的交流，而非非与外

界的连接，充分的独处空间可以给她时间去平复和休整自己。

让科技更有人情味

前段时间，刘娃在深圳的何香凝美术馆参加论坛，旨在探讨科技和人文传统之间的矛盾。在刘娃的观点中，我们日常生活中用到的科技，或者更高端的生物科技，其实给我们带来了许多后人类未来的想象，但同时也在挑战我们一直以来的人文传统的根基。比如，从宗教的诞生到启蒙运动，我们一直强调人的特殊性，作为万物之灵，我们有自我意识，而对人权的信仰和追求，会让我们跟其他物种不一样。但当下的生物科技在不断挑战这一观点。比如科学发现：在解码人体构造时，科学家没有找到人的灵魂根源，只发现了神经元突触、荷尔蒙和碳、氧元素等，人不过是一架高度精密的复杂机器。科学发现在不断地质疑人的特殊性，比如我们日常生活中用到的手机和智能手环，它们可以记录人体的心跳和睡眠质量，从而告诉我们人的身体状态；那些神经性药物比如抗抑郁的药物会容易让人的心情比较满足……当下人们的生活，已经被科技驯化到一定的程度，我们完全离不开这些科技。如果想得再远一些，未来通过基因工程也许还能将人改造成另外一个物种。科学与人文这两个学科看似截然相悖，但刘娃却将其看作是相互挑战并相互激发的关系。她的作品中运用艺术绘画和脑电波等科技元素，进行有机结合和平衡，在她看来，人主观能动性和适应性是非常强的，不应该太妄自菲薄。

纵观艺术的整个发展历程，从古典到当代的艺术形式看似逐步改变，围绕的话题会随着时代的演变产生一些变化，而无论哪个时代的艺术都是在探讨当下的主题，科技等社会话题正是当下时代的一种印证。而艺术与科技的结合并不意味着艺术家不再是艺术家，而是带来更丰富的可能性。好的作品是动人的，如何让科技更有人情味需要的是艺术家的智慧。尽管这可能会是一个更孤独的过程，但不随波逐流、尊重自己最真实的想法是至关重要的。找到自己做艺术的特别之处，不断地找寻自己。人活一辈子，其实很多人并不知道自己的本质是什么，而艺术正是这样一个自我反思的过程。

未来，刘娃希望可以努力让自己的作品更多变一些，能够不断打破和挑战旧有的自己，继而使自己的作品内涵拥有更丰富的多层次和解读空间。❶

助理 FAN BO 妆发 DENG DENG 文 袁 逐 破