

《机械·森林·光语石》艺术家自述

感官系统的欺骗性让我时常对物理世界产生怀疑，已经记不清是什么时候开始有这样的感觉：一个不一样的平面，里面的时间是不准确的，就像屏幕上随机出现的光标；当中的画面是跳跃的，感觉不到转场却特别自然。《机械·森林·光语石》是17组不同作品的组合，同时也是一件作品，它们共同构建出一个内外相互关联的机器生态关系。通过这个生态关系进一步构架出一个由人、机器、自然构成的生态系统，系统中我们无时无刻都是关联在一起，也是平等的。

机械·森林·光语石的运行系统是基于牛顿的万有引力公式 ($F=GMm/(r^2)$) 来建立的一个微小的宇宙模型，以不同的能量数据（例如颜色值，风力，语音识别，音量，温度，运动速度等）作为行星生成的基础参数，即时生成一个小型宇宙。系统再依据小宇宙运行中的数据，输出具体的运作指令，来控制其它的作品。不同的作品会产生不同的反应。这些作品再生成不同的能量数据回归到系统当中。系统每次分派出的运作指令依据的是小型宇宙当时的运行状态；小型宇宙的运行时间是有时效性的，早上和下午的状态并不一样。观众可以选择是否参与到这个小型宇宙的运转过程中。我尝试创造一个更有机的作品关系，甚至数据运行产生的误差以及观众携带的手机进入作品时产生的干扰，都是促使这个有机关系生成的一部分。齿轮运转，宇宙苏醒，所有的运转方式都由这套实时变化的生态系统掌控。

我自小喜欢水墨，也尝试水墨动画创作，动画可以实现我的想象。后来觉得动画总是需要依赖某种播放设备，我想突破这种媒介上的局限，试图把动画带入现实。我很在乎作品中每一个部件的设计和表达，包括极细小的螺丝和部件的材质，颜色，外型，重量等。我觉得这些部件就像花鸟画中的每一根叶脉，都需要认真地经营。

我的很多作品的生成起点是复杂模糊的，但会和梦境，实验，跨学科的碰撞有关系。我在早期的创作中经常会遇到作品需要一根电线，或者展示空间不利于作品的有效呈现等问题。所以我更想创造出一个自由的“生物”，它能从阳光中获得能量，能量流淌在作品体内，光变成电，电转化成磁场，再变为声音或者是动能。观想整个过程，我发现了微小但却丰富的能量运转可能性。于是我开始尝试创作电路绘画，鸢尾科系列，O虫等。我慢慢感受到更多的物质能量转化方式，一种关于能量的生态关系就出现了：声音，磁场，光，影子，故事，风，情绪，或者是出神时的一瞬间。这些构成了一个世界运转节奏变化的关系，角色们纷纷上场，天空的白云慢慢地进来，柔和了右上方原来细小的那一朵，然后微风开始它表演；我是这个生态系统中一个微不足道的小角色，感受这些细微而复杂的关系，并尝试通过创作来为这些关系带来一点变化。

我常想，时空是万物的界限吗？我们都是被时空限制着，肉身无法同时出现在不同的地点，也无法同时存在于两个时间点上。机械·森林·光语石试图冲破这种限制，它的时空是不断变化的，既是过去，也是未来，既是这里，也是那里。最后，通常艺术作品的对话对象是观众，而我希望机械·森林·光语石的对话对象不仅仅是观众，还有自然环境、以及作为群体的作品自身。我没有科学学科的专业背景，但我相信艺术同样有强大的探索能力去回答科学想要探讨的问题。希望作品能给大家带来一点不同寻常的体会。