

DENG YUEJUN: I AM A CREATOR INSTEAD OF CONTROLLER

邓悦君：我是创作者，而不是控制器

采访、编辑|小九 图片提供|麓湖·A4美术馆、邓悦君

在2012年和2017年邓悦君分别参加了A4青年艺术家实验季以及iSTART儿童艺术节，他与麓湖·A4美术馆，与成都，都有着不解之缘。而这次在麓湖生态艺术馆举行的个展《机械·森林·光语石》则是麓湖生态艺术馆历经两年再次重启后的第一个展览，同时《机械·森林·光语石》也将作为麓湖生态艺术馆的常设展长期对公众开放。

邓悦君从小时候学国画开始了自己的创作之路。他笑称，现在特别想把自己小时候画的一幅画投稿到iSTART儿童艺术节。而之所以选择画画，没有太特别的原因，只是因为自己喜欢。

为什么一片叶子会被画成黑色，为什么简单的几笔就能画好一只螃蟹……在绘画过程中出现的疑问，对邓悦君来说，这不是一道关卡，反而是一种创作中才会体会到的魅力，这种原始的绘画冲动在吸引着他。

面对一张又一张的白纸，没人可以规定他应该要做什么，在白纸这片小小天地里，他可以做任何事情。而这股原始的力量也是他目前在新媒体艺术创作中不可或缺的前进动力。

机械，大概很多人会觉得是冰冷的，沉默的。但当你走进

《机械·森林·光语石》展览现场时，当你听到机器运转的声音时，当你看到有“不完美”的作品时，你所有预设的情感都会被打破，你会感受到真实，感受到一种别样的浪漫。

机械的运转是可以被人控制的，但邓悦君希望在他的作品之间是能够相互影响，相互促成的一个机器生态系统，系统自身有着自己的运行规则，与机器自身，人和自然环境都是平等的关系。也就是说，你来展览现场会看到什么，是无法预知的。你可以等到某个机械生物运转到那一刻，但很有可能你一直等不到。无法预知的展览现场，是令人兴奋的，人总是会对未知的事物好奇。

在邓悦君的作品里，光和声音是无法被忽视的部分，甚至可以说是最先进入到我们眼中的元素。他对光的研究是来自对影子的研究，之所以对影子产生兴趣也是偶然。2012年，邓悦君去到瑞士参加了苏黎世艺术大学艺术媒体的交换项目，当时他参加了一个学校所有学生都可以选择的一门公开课，在这门课上，有许多不同专业的同学一起学习，他们中有来自表演专业的，也有来自哲学专业的……不同专业的人在一门课上可以成为彼此的新视角。老师讲课的方式也很放松，有一次老师一边带着大家烧烤，一边讲课，然后让大家去周围看看有没有什么好玩儿的事。

邓悦君

生活工作于杭州。目前创作主要围绕能量转换、时间痕迹以及机械运动等研究方向，创作媒介涉及声音、机械装置、动画等

2010年本科毕业于中国美术学院新媒体艺术系，2013年毕业于中国美术学院跨媒体艺术学院基本视觉研究所，获硕士研究生学位。2012年参与苏黎世艺术大学艺术媒体交换项目，是目前最受关注的新媒体艺术家之一

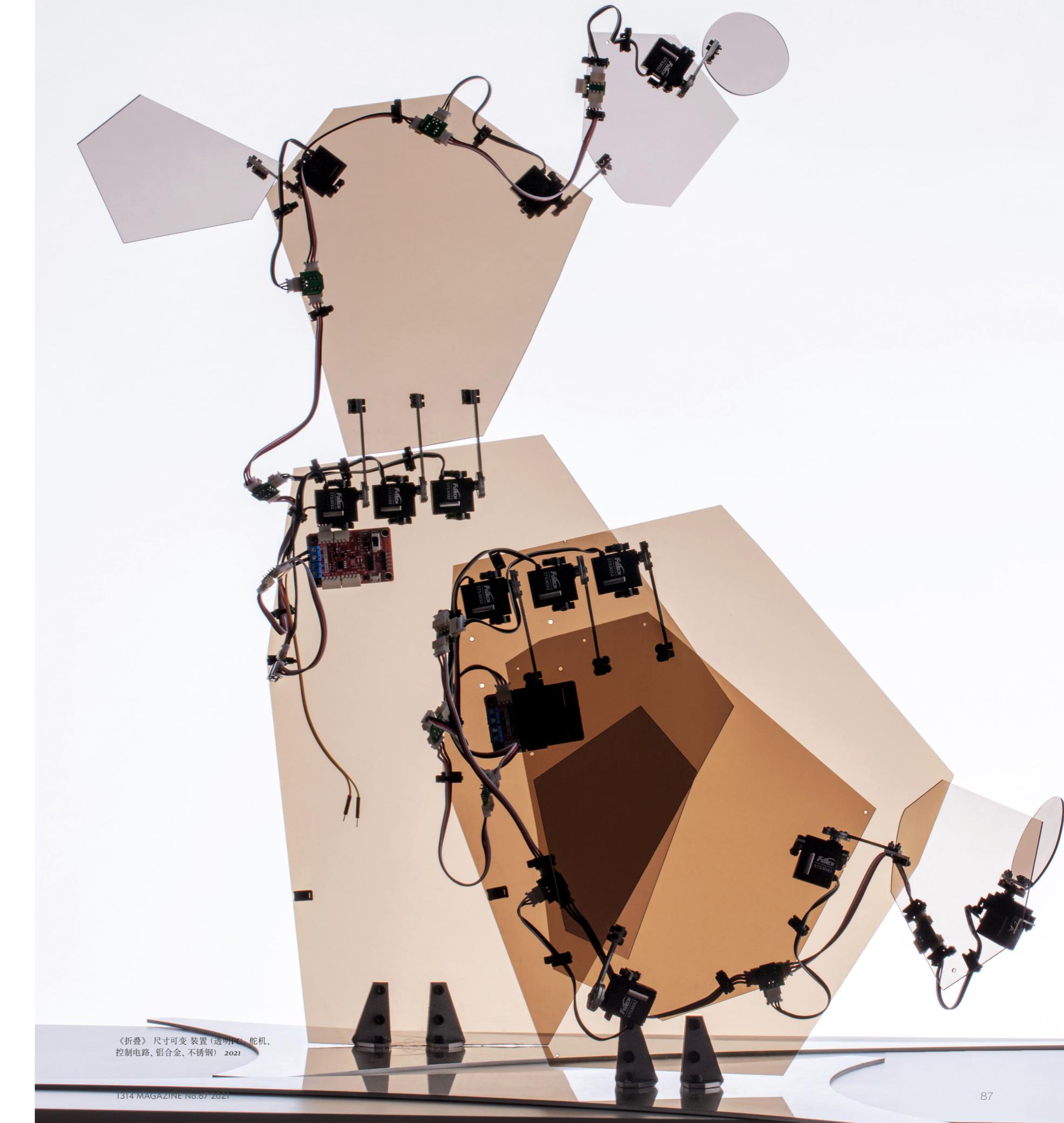
作品多次参与重要艺术机构学术展览，如麓湖·A4美术馆、上海民生现代美术馆、北京今日美术馆、北京时代美术馆、广东美术馆、新时线媒体艺术中心、关山月美术馆、苏黎世艺术大学等

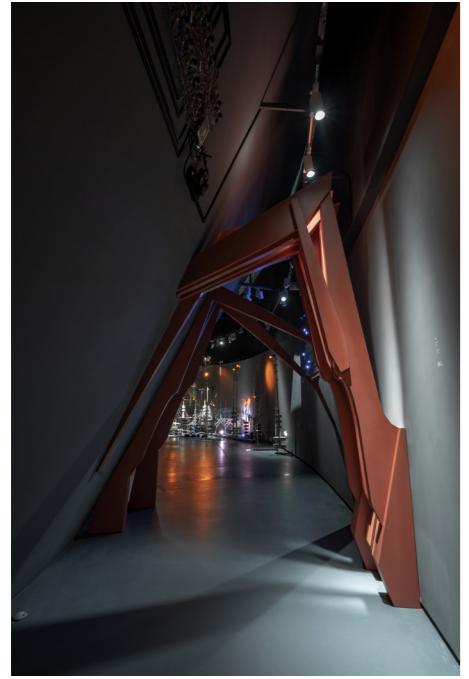
作品被收藏于澳大利亚白兔美术馆、上海昊美术馆、知美术馆、北京观塘美术馆等国内外艺术机构及私人藏家

《折叠》尺寸可变 装置(透明PC、舵机、控制电路、铝合金、不锈钢) 2021

《机械蝴蝶L(钥匙)》 装置(黄铜、电机、钥匙) 2021

《弓箭手1号》尺寸可变装置(橡木) 2021

邓悦君个展《机械·森林·光语石》展览现场 龙湖生态艺术馆 成都 2021

“苏黎世的天气太好了。”邓悦君讲道：“我坐在路边看着路面上的影子，一个又一个路过，很干净很漂亮，让我想到了水墨，影子的变化和水墨的状态很像。”

或许是因为小时候学习国画的经历，又或许是因为苏黎世的阳光太好，总之影子就这么吸引住了他。通过查阅资料、拍摄记录，他开始尝试做出实验道具去研究影子是怎么形成的，自己又应该怎么去控制它。在这过程中，也产出了作品。但随着研究的继续拓展，他开始注意到光，他发现光和影子的关系很微妙，有影子才有光，而且有的状态下看到的是影子也是光，这种相互交叉的关系在他看来非常美妙。

不断被激活的创作灵感离不开邓悦君自身的探索精神，他喜欢观察，喜欢尝试，他讲话总是不急不慢，在导览时，最常听到的话是：你过来看一下，你来听一下。

在洞穴环形展厅里，你没法一进去就能看到整个展厅的全貌，在每一个转角，你总会忍不住加快脚步去看下一部分。作品以不同的姿态迎接你，而邓悦君就跟在你身后，不急不慢。

“我想让大家看到，在一个由人、机器、自然构成的生态系统中，我们无时无刻都是关联在一起的，也是平等的。”

1314: 你为什么会选择机械的方式去呈现你的作品？

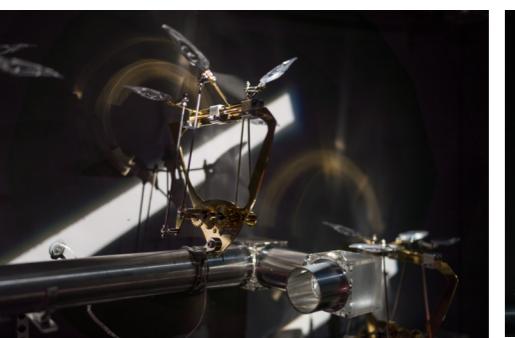
邓悦君：我自己也不太能想得明白，因为有时候自己也会很难说清为什么会做出这个选择。

在我看来，机械和天然物体之间有着很明显的差异。比如齿轮这个东西，它通过互相协作完成运作，这是非常人工的产物，我觉得这就很浪漫。它是冰冷的，没有意识的产物，你讲不清它什么时候会出现差错，它运转的部分又是裸露在外，我很喜欢这一点，因为这是审美很重要的一部分同时也是功能性很重要的一部分。

到底是好看重要还是功能重要，或者是表达更重要，我认为这都是一体的，而在本次展览中很多作品都是这样的状态，比如《双翅目机械蝴蝶V（耳朵）》，我设计时希望它的形态既是一个完全对等的三角形又是很自然的耳朵形态。机械是我很喜欢的一种媒介方式，它是这场展览中的一部分，但不是全部。

《L7》尺寸可变装置(铝合金、透镜、折射镜、亚克力、不锈钢) 2021

《双翅目机械蝴蝶V（耳朵）》尺寸可变装置(铜镀金、不锈钢、铝合金、透明树脂3D打印、电机) 2021

《双翅目机械蝴蝶V（耳朵）》尺寸可变装置(铜镀金、不锈钢、铝合金、透明树脂3D打印、电机) 2021

1314: 你是如何从做动画创作转变到现在的创作方向？

邓悦君：在中国美术学院之前我一直觉得自己应该是一个画家（笑）。其实我一开始报考的是设计相关的专业，最后进了新媒体艺术系。我进来才发现这里是不用画画的，但是又想做些和绘画相关的媒介创作，动画是需要手稿创作的，所以开始尝试做动画。

后来又慢慢发现动画对于我自身的表达上是

有一些局限性的，因为我理解的那个世界总是在屏幕里，而里面的有些东西我是知道可以出现在现实生活中的，于是我想要把它们“拿”出来，做成实物可能会更有我需要的那种表现力。这时候就自然而然涉及到了机械运动的部分，从这里开始，所有的可能性都有所延展，我开始研究技术，研究新的媒介方式……就这样，不同的研究实验慢慢推着我往前走。

1314: 现在是一个数字化信息化的时代，我们怎么能够在这样快速发展的时代里知进退，不随大流？

邓悦君：我觉得逆流是很难的。现在新的技术和设备都在不断推着我们往前走，不断冲刷我们，但我觉得在艺术创作中可以保持一个独立的状态。通过创作的方式，我们可以留下一些只属于自己的东西。我们不一定要去抵抗时代的潮流，也不是说就顺着它走。我们应该自由的，要保持清醒和反思的状态。

1314: 的确有一些艺术作品是能让反思的，甚至是会提出新的问题或是解决问题。那么请问在你的作品中有回应什么问题吗？或者解决了某一个问题？

邓悦君：我认为我的作品主要还是解决了我

的个人问题。对我我们身处的空间（不单是指物理空间）是有疑惑的。这种疑惑会促使我通过创作去解决，也不是每次都能找到答案，但是会帮助我找到新的突破或者发现更多的问题。这是一条很重要的线索，也是最原始的动力。

我相信艺术有它自己强大的力量，帮助我去探索未知的世界，整个探索的过程对我来说是非常有意义的，我很享受。

1314: 你像是一个机械森林里的造物者，在你的创作中我看到了一种矛盾，但又通过作品看到了它们的共性。

邓悦君：我的创作方式很多时候是比较偏向于观察。机器的变化其实就是相当于大自然规律的运转系统，也并不是所有都和自然有关系，比如《折叠》这件作品，它在形态上可能跟自然相关，但它更主要的是作为一个机器，可以自我折叠，可以阻挡光传播。

1314: 其实很多新媒体艺术作品很依赖电源或是其他东西，如果一旦断电，它们就不会正常运转了。

邓悦君：是的。新媒体艺术创作总是需要一个稳定的供电，这也使得它是不独立的，需要依赖其他东西。我也在想有没有办法可以让作品完全脱离这种依赖，例如作品《O》就是通过收集不同的人发出长音“O”制作而成的小虫子，它们可以依据太阳和环境的改变来产生和声变化，晴天和阴天，它发出的声音状态是不同的。

1314: 你怎么理解艺术与科技？

邓悦君：其实一开始我觉得它像是一个洞，不断的吸引我，所以我会和技术保持一定的距离。所以在创作时，一旦得到了我需要的部分，就不会再去碰它。

后来我慢慢发现，有很多创作的确是需要依赖强大的技术，技术可以帮我打开一个前所未有的观看方式和感受方式。但重要的是需要我们自己去研究和熟悉，不论技术还是想法，应该是融为一体的。

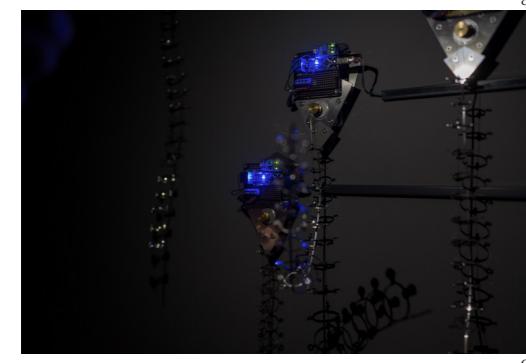
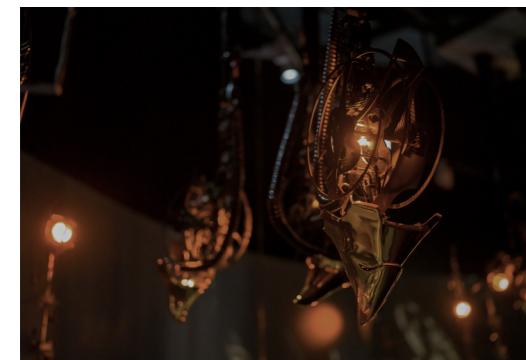
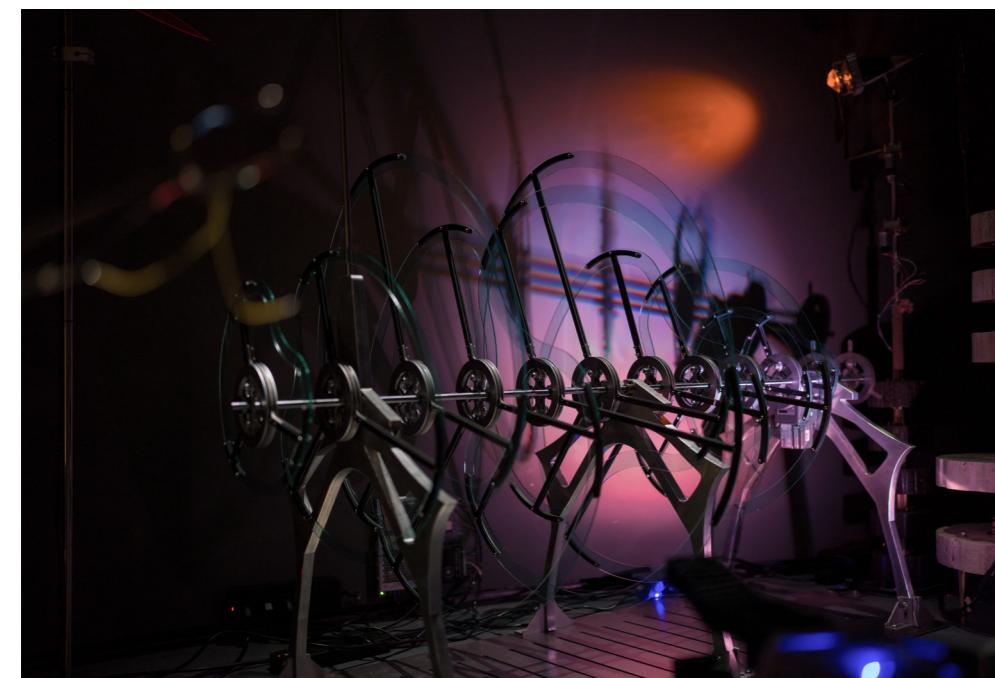
所以其实技术和艺术创作是不冲突的，技术可以很好的帮助我们释放想象力。它们就像是光与影。我能明显感觉到只有在一定程度上解决技术上的问题，才有可能帮助我们实现一些不太一样的东西。技术就是艺术，艺术也是技术。

另外就是艺术家自身对于技术的态度很重要。

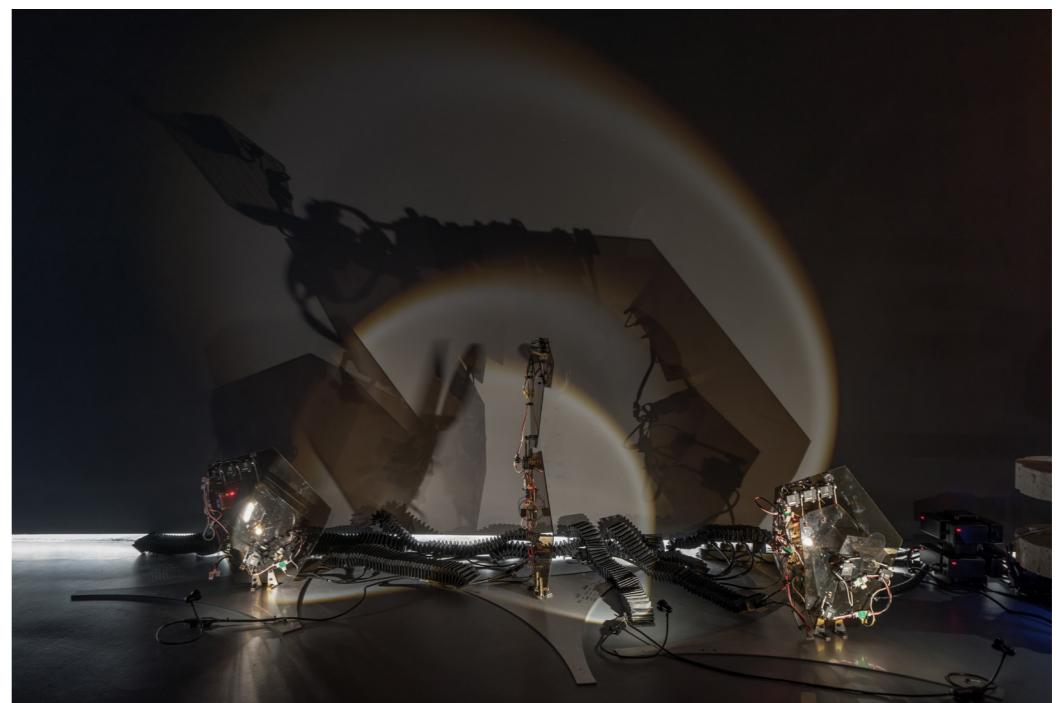
1314: 如果要给你的作品定属性，你觉得你的作品属于哪种类型？

邓悦君：我觉得新媒体艺术就是一种叫法，它更多的是代表一种态度。“新”不一定是指新的科技，只要是在你的创作中有了新的运用，就可以是新媒体艺术。我在实践中慢慢发现，“新”更重要的是你怎么在短时间内去学习和掌握新知识的技能。

我现在在做机械、声音相关的创作，说不定再过一段时间后，会有一个“新东西”吸引我，我从来没有接触过，但我又很想去使用它，那我应该怎么快速的掌握这个学科的知识，然后转换成我需要的艺术语言，包括如何拓展我的感受力，去感受更多的可能性。这个学习的能力是非常重要的。

- 1 《T计划 XXL M S》尺寸可变 装置(亚克力、不锈钢、铝合金、3D打印、轴承钢、电机、碳纤维、透明PC) 2021
 2-3 《呓语W》尺寸可变 装置(不锈钢、铝合金、LED、散热模组、电机) 2021
 4 《被偷走眼睛的时间II》尺寸可变 装置(舵机、电动推杆、碳纤维、尼龙、3D打印) 2021
 5 《光语石》尺寸可变 装置(透明树脂3D打印、定制电路、电子元件、亚克力、镜面不锈钢) 2021
 6-7 《漫衍III》尺寸可变 装置(大理石、花岗岩、黄铜、镀金黄铜、不锈钢、铝合金、3D打印件、LED、定制电路、无刷减速电机、亚克力) 2021
 8 《机械蝴蝶L(钥匙)》尺寸可变 装置(黄铜、电机、钥匙) 2021
 9 《苔NO.2》尺寸可变 装置(镜面不锈钢、步进电机、定制电路模块、黄铜、鱼线) 2021
 10 《鸢尾科III》尺寸可变 装置(镀金黄铜、铝合金、硬轴承钢、电机、不锈钢、亚克力) 2021
 11 《折叠》尺寸可变 装置(透明PC、舵机、控制电路、铝合金、不锈钢) 2021

1314: 在展览中,作品与观众之间什么样的交互状态是你认为的理想状态?

邓悦君: 我觉得很多时候说“交互”是一种作品为观众服务的说法,你进去之后,因为你的到来触发了作品的表演机制。而在《机械·森林·光语石》中,这是一个在不断变化的世界,观众的到来只是参与到影响系统生成的一个部分,观众将与环境中的能量变化,机器之间的信号传递等等一起促进整个机械生态系统的构建。

机器可以和人互动,也可以和自然互动,它收集风,收集阳光,收集声音,收集这些看不见的能量,然后一起在这个小小的世界运转。观众的确也是其中的一部分,但他们不是最决定性的一部分,作品到底是怎么运转的,需要多长时间,周期又是多少……这些都不是观众说了算,当然也不是我说了算,这个系统有它自己的逻辑,这是一种更有机的方式,比较符合我所理解的平等关系。

作品可能会随着展览时间出现一些变化,某个功能可能会坏掉,也可能会出现误差,但正是这样才会让我觉得这个展览是饱满的、丰富的、有机的。有时候的出错,就会有一个新的变量产生,而这个新的变量就证明了系统是在进行变化的,这样就更接近我们所说的生态这个概念。

在这个展览里,我们要有一定的包容性,观众的观看方式也可以是不一样的。

1314: 这个展览很像是去建立一个微观的生态系统,这里面有很多我们不可控的地方。

邓悦君: 就如现在城市的运转也不是说谁能完全的控制,我们只是设定了一个规则,但是它具体要怎么运转,我们控制不了。我只是创作者,不是控制者。我希望它能够自由的出现一些新的细微的变化,就像我们自身也会随着时间慢慢发生变化一样。

1314: 你未来的创作计划是什么呢?

邓悦君: 我的确还有很多想法想要实现。就像《折叠》这件作品,它或许之后会变成别的东西,至于更具体的变化还是要看具体创作中出现的情况,我很享受在制作过程中它的每一个变化。我最近也在学习新的技能,继续保持探索的状态很重要的。

1314: 在创作之外,你的兴趣爱好是什么呢?

邓悦君: 平时就是乱翻翻书啦(笑),也会看一些和科普类相关的视频。也是一个科幻电影迷。有机会就会和不同学科的人进行交流,我很容易会固定在一个语境里,我需要去打破这个语境。另外就是喜欢种些植物,感受一下它们的生长过程。

[ABSTRACT] Deng Yuejun's current creation mainly focuses on energy conversion, time trace and mechanical movement. His creative medium involve sound, mechanical devices, animation and etc..He is one of the most popular new media artists at present. His solo exhibition Machinery · Forest · Cipher Stone held in Luxelakes eco art center which is the first exhibition of the Gallery after close for two years, as a permanent exhibition, it will be open to the public for a long time.