

Get It Louder

2010 大声展

纸上大声展

WWW.GETITLOUDER.COM

現代傳播
MODERN MEDIA

新視界

奔走与呼号的大声展

欧宁

时间是一位奔走者。从2005年起跑的大声展，被时间挟裹着，已经奔过了五年的里程。刚开始时，因为发现了地底潜行的能量，于是我们成了点火者；后来着力寻找“通过绿色导火索催动花朵的力”(Dylan Thomas)，我们希望扶正那些被压弯的青春；现在忽然被历史突袭，我们对物质和知识的所有权产生新的认识，于是呼吁大家一起分享。

时间让人惆怅，也有可能让人找到意义。在过去五年中，有艺术家持续参加这个展览，有的变成这个展览的策展人，有刚毕业的学生志愿者开始进入核心工作团队，有观众成长为艺术工作者……它每届都有不同，带动与它相关的人群一起进步。当大家在网上开始分享过去大声展的记忆，它的历史感骤然降临。

它是一个不断奔走与呼号的展览。在中国的一线大城市巡回，每个城市都是一场新的开幕。第一届是互联网时代成长的一代人的粉墨登场，他们或在海外学习，或在国内潜游，他们的集体发声是一团噪音，难分你我，是众人的呐喊；第二届它的人群更广阔了，因为它拆除了艺术的殿堂，主张“人人都是艺术家”，走到最喧闹的生活深处，在购物中心宏大的穹顶下与陌生人相遇；第三届，它决定向孕育了这个时代的许多新生事物的互联网，特别是它向最具革命性的分享观念致敬，于是举“分享主义”(Sharism)为题。

2005年时大声展用Google收集艺术家资料，用MSN开异地策展人会议，展览官方网站靠BBS收集观众意见；2007年它有Skype实时对话，有Flickr 分享展场图片，博客成为最快更新展览新闻的工具；2010年它有Facebook、Twitter、豆瓣、优酷、新浪微博、开开……技术的进步不仅让它拥有如此便利的工具，也促使它思考互联网对整个社会的影响和推动。特别是进入2.0时代后，互联网开始全面撼动这个世界的政治，经济和文化。

因为社交媒体(SNS)的迅猛发展，每个人都可以使用这种工具分享自己的生活 and 想法，这种分享通过跟随、评论、转发接通更广阔的人群，所有人的分享被集成社会大脑(Social Brain)和云智能(Cloud Intelligence)，它突破了传统的社会控制，革新了旧有的产权观念，拆除了公共与隐私的界线，让整个社会提高了能见度，让人类对公共问题有了更高的应对能力。在这种浪潮下产生的公民新闻(Citizen Journalism)，知识共用(Creative Commons)和自由文化(Free Culture)运动都是“分享主义”的充分体现。

2010年大声展动员国内外的参展艺术家、设计师、电影人、音乐家、作家、思想家和科学家等通过展览作品、写作和发言来回应这一主题。自9月19日起，历时40多天，它在北京和上海两地展出参展项目66件，同时举办了35场讨论会，4个工作坊，3场表演，50场电影放映和23次导演见面会，共有来自国内外共74位艺术家/艺术小组，36位演讲嘉宾和15位独立电影导演一起参与了本届展览和活动。

大声展一直以年轻人对象，但并不以生理年龄作为唯一准绳，它推举的是那种永远好奇，能量充沛的年轻精神。五年、三届展览已经过去了，它仍希望在未来继续收集那些年轻的能量，为大家扫描最激动人心的思想和作品。它将继续奔走和呼号……

2010年11月12日，北京

Character C

人物C / 陈轴 Chen Zhou
北京 Beijing

人物C是一个身着黑衣的演员穿梭在几件末端被安装了黑色巨大锥体的家具之间。家具由于人们所习惯的深度被无限地延展开，而带来一种强烈的神秘感、不安全感 and 陌生感。人物C如同哑剧一样，不用台词而凭借形体和表情叙述剧情的戏剧形式，它有意或无意间表露了创作者对排演的装模作样，这种仪式化的虚礼与我们经验中的逻辑判断休戚相关。也许，这些在内心反复过多次的段落，正在逐渐形成下一个剧本。

陈轴是1987年出生的艺术家，创作以录像艺术为主，三分钟小组的重要组织者，毕业于中央美术学院。（文_付晓东）

True Self

笨菜酒苜 / 雷本本 Lei Benben
北京 Beijing

雷本本作为一个职业的舞者，在2005年开始在当代艺术领域开始进行跨界的探索。她之前以手机日记般的照片进行创作。这次展出的作品《笨菜酒苜》是来自于她在云南生活半年的经验和感受。灵感来源于艺术家曾做过的几个和自然有关的梦，在梦里，她彻底地融入一些自然环境，那一刻感到了在实际生活中从未体验过的安宁和幸福，那是一种接近于回归母体的感觉。这些梦似乎是一种强烈的暗示，究竟人类终极幸福的意义为何？人类文明不断发展进步，是为了向上帝或是外星人证明人类的强大还是为了人类自身创造幸福。假如是前者，未免太过虚荣的可笑，假如是后者，是否这个美好的初衷已经在这条朝着更高更快更强的路上走得太远……或许，到了该停下来的时候了，我们所找寻的那份幸福和安全感或许就在出发的那个原点。雷本本在赤裸的身体上进行的融入环境的人体彩绘，用原来的舞蹈功底，模仿自然环境里的石头、植物和动物，用完美的肢体语言表达了作为自然的精灵人类与自然之间的另外一种理想境界的关系，引人进入到一种天人合一的境界之中。（文_付晓东）

The Uncovered City

不被注册的城市 / 蒋鹏奕 Jiang Pengyi
北京 Beijing

蒋鹏奕年轻的摄影艺术家。中国在改革开放后的都市化进程以一种激烈的方式让我们与过去生活的链接被持续打断，生存的空间和记忆的痕迹在城市的不断拆迁和重建中被抹去和覆盖。城市的拆建是都市化进程的标志之一，但这又是以传统文化的消失为代价。蒋鹏奕的摄影视角是将真实的城市景观缩小，置放于各种拆迁后破落的场景，在墙面斑驳、等待拆迁的危旧房里，灰色的废墟、昏暗的光线与城市里若隐若现的闪烁灯火形成明显反差，在凌乱中体现出悲情苦楚的形式美，以对应着中国内地城市的集体焦虑和不确定感。现代城市生活正以前所未有的速度刷新着我们的集体和个人经验，艺术家将对都市化进程的焦虑、矛盾生发出对个人、群体和社会的深沉思索。（文_付晓东）

A prophecy or a joke

先知或者一个玩笑 / 刘卓泉 Liu Zhuoquan
北京 Beijing

刘卓泉的瓶子系列亦是无所不有，源于童年对佛龛总骨灰堂的陈列和嵌入身体的玻璃碎屑的记忆，他用传统的近乎于失传了的“内画”的方法，在瓶子的内壁上描绘了尸体、怪胎、魔怪、旧物、恶兽……，即使是《本草纲目》系列也长满霉斑，充满了远古与神秘的气息。他用在各处搜集来的使用过的瓶子作为他积聚能量的载体，规模浩大，容纳了无数的想入非非，与非非想处。这一次他在每个瓶子中绘制了一条蛇，并把一串的瓶子组成了蛇的形状，从内容到形式上完成新的探索，组成了震撼视觉与感官的饕餮盛宴。（文_付晓东）

Room of Utopia

乌托邦房间

未知博物馆 Museum of Unknown
上海 Shanghai

在17世纪之前，人们总是将“乌托邦”置于遥远的国度。随着地理大发现，经济的实践，在今天日趋完善的地图上已没有一片未知的区域可以容得下“乌托邦”了。我们与“乌托邦”已渐行渐远，直到它真的成了一个遥远的国度。“乌托邦”究竟是什么？它是空想的国度？它是对美好事物的憧憬？抑或是某种宏大的美感？“乌托邦”对我们又究竟意味着什么呢？它是我们可以共享的？还是个人的，无法分享的？“乌托邦”究竟是一个客观的存在？还是它只是我们追问的本身？我们在这里呈现一个房间。它叫“乌托邦房间”，面对这个房间的时候我们知道的是一样的。

未知博物馆是上海的一些海归和高校任教的年轻艺术家组合成的创作团体，他们从2007年成立，从冥想台项目，到未知博物馆项目，乌托邦房间是第三个项目。他们不以艺术结果为最终目的，而是打开过程、讨论、发生、场域的多种可能性，进行新的关于当代艺术价值系统的追问。艺术家：李晓华，邱黯雄，金望，许晟，郑焕，吴鼎，廖斐，胡昀。（文_付晓东）

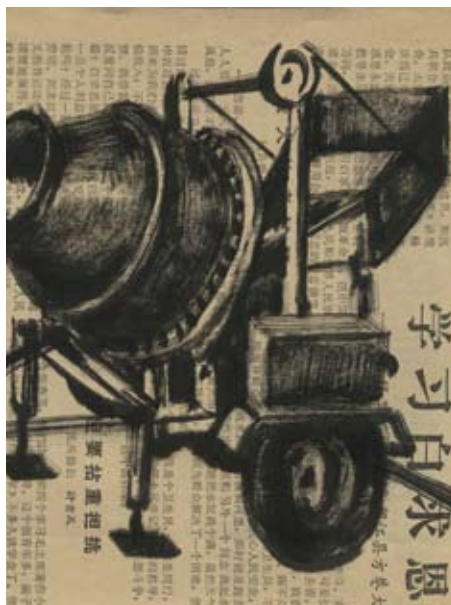
Sun Xun's animation works

孙逊动画作品专场

孙逊 Sun Xun
北京 Beijing

孙逊的手绘动画作品充满了魔幻现实主义风格，黑色压抑，每个元素的使用都充满了象征和隐喻，比如魔术师、革命、英雄、历史唯物主义、地心说等各个角度连接个人经验和宏大的历史叙事之间的多个系统的荒诞和疯狂。孙逊说：“在我们试图进行某种终极关怀的时候，我们会发现我们正处在世界最边缘的地方，站在悬崖峭壁之上那么的狼狽不堪，我们能感受到真理的光芒，行走在征途之上，但永远无法触及。我们精神恍惚，游移不定，不能改变居无定所的尴尬。我们每个人都是流浪者，流浪在世界的边缘。”孙逊是2009年CCAA奖最佳年轻艺术家奖得主，与其团队耗时4年完成动画影片“21克”，新近入围2010威尼斯电影节开幕首映，多次参加国际多个双、三年展，及国际各大电影节。（文_付晓东）

SMILE

微笑

赵要 Zhao Yao
北京 Beijing

年轻艺术家赵要曾一度沉迷于摄影，那是一门如何将形象留驻的技术，通过对它们的定格以及曝光和显影，得到人们想要的图像，并使其余的消逝在图像中，这些探索的过程也造就了他日后装置作品的基础。在这次的作品当中，每个竖立在黑色架上的黑色木框中镶着各国的纸币，花花绿绿的纸币上除了微笑的人物形象，其他区域一律被铅笔涂成死黑，抹去了纸币给人的实用印象，使其隐退于视觉效果中，让这些名人的形象被突显出来，不同年代与国家的伟大人物因此而并列于同一高度的平台上，面露微笑且和蔼可亲，重新塑造纸币给我们的感受。纸币是我们每天所见之物，却鲜有时机去体会这温暖的微笑，在艺术家巧妙安排的机缘巧合下，使观者和世界各国的伟人相视而笑。（文_付晓东）

Xing Tian

刑天

邬建安 Wu Jian'an
北京 Beijing

邬建安用传统金色的铜片打出传统皮影的形式，借助了古老鬼怪神话里对刑天和蚩尤造型的描述，创作了这组作品。不同于皮影的特殊金属材料质感华丽、时尚、精致、灿烂，采用了民间艺术的左右对称的剪纸方式，并吸收了藏传艺术的风格，把人身、胎儿、手臂、脚、动物的传统造型，这些充满了传说的形象串连组合在一起，用线条飘逸流畅构成回旋往复、气韵生动的画面。在光影的交互重叠之间，低调而华丽的美感豁然铺陈。另外一套用复写纸拼贴而成，用稀硫酸溶液点绘其上的“蚩尤头像”也在对不同材料属性的实验。阴暗的色调中浮现出某种远古巫术与现代材料之间的穿越。邬建安1980年生于北京，2005年毕业于中央美院民间美术研究室。邬建安对民间艺术的迷恋不久便催生了他个人风格的演进，其对传统皮影和剪纸造型的深入研究，使他对中国精髓美学风格的当代演绎截然迥异于中国当代艺术里的其他表现模式。（文_付晓东）

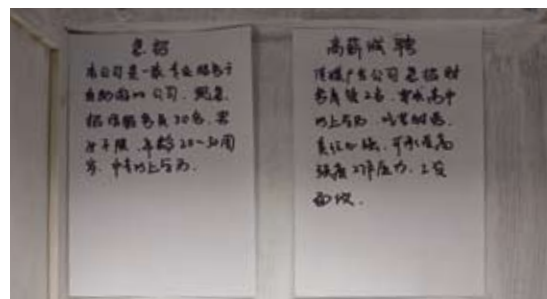

The wardrobe

衣橱

赵赵 Zhaozhao
北京 Beijing

赵赵用20个衣橱搭建起一个互动装置，每个衣橱里都将被收集来的各种闲置衣物和物品堆积满，这些衣物和杂乱的物品都是通过朋友和网络征集来的，每个人都带来了不同的东西和美学，在这里交换或买卖。同时我也将其中的部分衣橱交给设计师、艺术家和想参与衣橱改造的人进行自由的改造。在三里屯SOHO这样一个卖场的环境中，赵赵对二手衣物这样一个交易过程演变成了一种新的创造力的敞开方式。

赵赵是来自于新疆的年轻艺术家，曾任艾未未的助手多年，作品以对经典艺术史的解构，一种对体制权利的个人的微小化的对抗为特征。（文_付晓东）

Happy Jie Zi Garden

开心芥子园

胡筱潇 Hu Xiaoxiao
北京 Beijing

胡筱潇刻意模仿开心农场网络游戏的规则，用宣纸与笔墨勾勒出屏幕上的农场样貌，并布置于厚重的白板上展出，她把每棵菜与动物绘制在磁石上，观众可以参与移动，将网络中虚拟的偷菜经验移植到展厅现场中来。此一戏谑意味浓厚的装置，在网络游戏成为新生代年轻人的生活重点后，让观者重新体验网络游戏的虚无经验，其无聊的搬运和无意义的挪移，却让人不禁会心一笑。艺术家用特殊手法强调了虚幻与现实之间的模糊界线，而真实世界里这条界线也越来越暧昧，形成迷惘而混乱的世代。除此之外，艺术家选择了传统的媒材，恰好唤醒中国传统水墨文化中的闲散与舒缓的理想的生活方式。全球西化的渗透让当今中国社会逐渐形成同一文化景观，然而在面对自身文化越来越被全球化、网络化所统一，我们是否也该为传统的艺术样式找到新的出口？

胡筱潇2008年毕业于中国美术学院工业设计系，获硕士学位，研究方向是人类感性工学。（文_付晓东）

A Pleasant Tragedy

愉悦悲剧

黄然 Huang Ran
伦敦-北京 London-Beijing

影片通过引人入胜的“唯美”画面，电影探究了爱、色情、性别、暴力以及死亡间某种的不确定的共谋关系，表现了当代美学无解状态的混乱，极具诱惑力和欺骗力。电影中造型婉约的男性演员，模糊了性别差异，把主题推向另一个极端点，是对权力、秩序、系统以及价值的恶意解构。电影的复杂性搅拌在美丽的感官娱乐画面的肤浅性当中；电影的模糊性让观众在质问图象内容所引发的畸形感受的同时，也在怀疑图象在美学“质量”上的完美所带来的愉悦反应。某种程度上，观众需要自行编撰故事，引出自己的欲望。黄然在这里制造了一个沉醉状态——对合法化的当代美学不合理性的渴望。

黄然1982年生于西昌，硕士毕业于Goldsmiths College。《愉悦悲剧》是他回国之后拍摄的首部作品，出于对巴塔耶和鲍德里亚理论的深入研究，影片唯美形式背后是更加错综复杂的逻辑悖论和危险的系统思考。（文_付晓东）

Object Transformer

物体吞吐机

Forget Art
北京-意大利 Beijing-Italy

Forget Art展开一个关于在公共性场所中如何通过“微干预”来重新定义原有空间属性的项目，通过对空间中物体、情境和时间的重新理解、分配和舍弃，然后重新恢复的“空间之后的空间”。在发声展中，Forget Art针对作为一个即将开业的商业中心，设计一个新项目“物体吞吐机”，重新理解和解构日常生活中司空见惯的物体和商品，通过一种“去物体”的方式，剥离其内在的基本功能，为其设定一种新的意义。即在形式上不会发生任何变化或者仅仅是微小的干预。参展的艺术家通过不断的选择和转换物体和商品，以一种极简的方式，重新获得了一种“物体之后的物体”。

物体吞吐机，有着巨大的吞吐量。每个观众也可以参与到这种吞吐的过程之中，即留下某种随身携带的物体，我们会重新加以微妙的改造之后还给他们，可能是一种意想不到的经验。不会拒绝任何物体和形式，只是加以选择利用，并赋予新的内涵和外延。整个展览收集到的上百件物体，将会平均分配给参展的13位艺术家，由他们分别创作一件作品，最后组装成一件作品展示出来，并只邀请提供物体的人员来参观展览。所以这是一个限定观众的展览。（文_付晓东）

Youth Journey

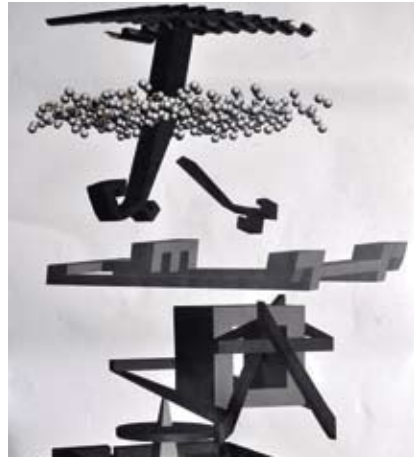
少年行

戴帆 Dai Fan
北京 Beijing

戴帆，祖籍湖南，北京视觉艺术家，作品常探索感官感觉与意义之间的空间，他的《少年行》系列由四张经火药灼烧处理后的海报组成，画上的汉字从三维中抽象出来，该作品系列在书法、绘画与诗之间探索中国传统文化核心的各种关系。

每张海报有两个汉字，即“天堂”、“乾坤”、“英雄”与“黄土”，四幅作品共同构成了一首诗。这些汉字被放置在其他文化意象中，以3D建模理念设计，在古典语境中平添了一份未来派的意象。此外，这些海报在后期制作中使用了火药灼烧处理，这不仅为作品注入了当代中国所特有的活力与茫然，同时也为作品增添了一份时间性、结构性与感官性。（文_Aric Chen）

Yesterday

昨日

羊芳涛 Yang Fangtao
广州 Guangzhou

羊芳涛生于广东，刚刚毕业于广州美术学院。他的系列作品《昨日》在学院技巧中融合了一种纯净、近乎幼稚的绘画风格。这部系列作品审视了记忆的观念，作品中记忆并不以流动的叙事体存在，而是一些短暂残片的超现实主义集合。植物从相机和人体里抽出嫩芽，人从书本里生长出来，而这一切又镶嵌在鸟群、漂浮着的床和穿着内裤的两脚花瓶所构成的背景里。

这些绘画常与摄影和其他形象组合，虽然单独看起来会显得不着边际，可一旦它们放在一起，就能重现生命历程里早已脱节的组成部分。在大声展上，羊芳涛把他的绘画排列成时间线来强调这一点。

羊芳涛毕业于2008年，他的作品在广州、深圳和上海各地的许多展览、双年展和青年艺术节上展出。（文_Aric Chen）

CHANGE! & Coiled Vases

改变! & 盘卷的花瓶

BCXSY / Edition in Craft
荷兰艾恩德霍芬 Eindhoven

作为形式、冲突、过程与假设的协调者，设计师Boaz Cohen和Sayaka Yamamoto一起工作于BCXSY。他们异想天开作品《改变!》是一系列岩石状的物体，其中包括：花瓶、凳子、书架、喷泉和泰迪熊，这些物体展现了一种原始的反现代精神，但创作过程却又是完全通过现代化的材料（聚氨酯发泡橡胶涂层）首先用机械切割然后手工塑形而成的。作品结果出乎了我们对人工与自然、硬与软、后工业时代与石器时代结合的预料。

至于他们的“盘卷的花瓶”系列，是由这些来自艾恩德霍芬的设计师们与瑞典的团队Edition in Craft合作而成的，他们一起用一位南非妇女的手工制品系列创作了串珠制成的花瓶和灯。本土艺术作品的传统从而通过常常威胁他们的全球化的机械体制恢复了活力。灵感来自于当地的手工盘卷工艺和陶瓷制品，每一个“盘卷”作品都很特别：一丝不苟的形状与彩色图案都是取决于当地人的决定，使之成为一个真正的工匠与设计师之间的合作。

BCXSY是由出生于以色列的Cohen和生于日本的Yamamoto于2007年成立的。他们现居于荷兰的艾恩德霍芬，他们都曾就读过那里很有声名的艾恩德霍芬设计学院。（文_Aric Chen）

Controlled Experiments

可控实验

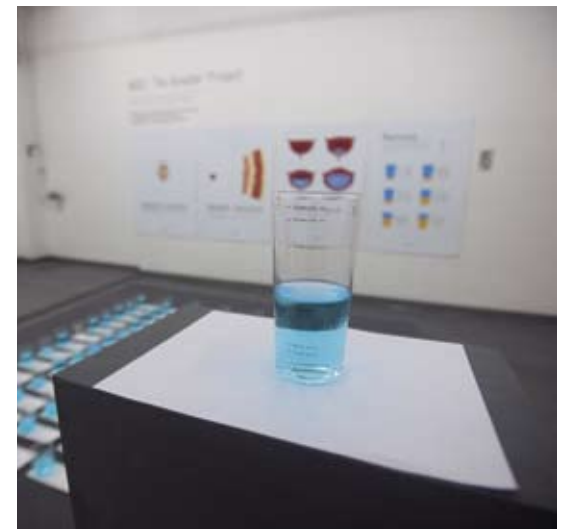
王艾莉 Alice Wang
中国台湾 Taiwan

可控实验是王艾莉新的系列作品，延续她对人类生活中滑稽和荒谬一面的深入探讨。通过诙谐甚至无礼，但十分严谨的方法，她为设计的过程带来了科学思维，以创造出满足那些经常理所应当地被忽略的需求和好奇的新事物。

一号实验：膀胱项目，艾莉从全球的316个人中收集了他们的睡眠和饮水习惯数据。目的在于寻找夜间使用洗手间的的天不便（有时候甚至更严重）是否与一个人的膀胱机能、年龄以及水分吸收能力有关系。获取的数据将为设计一个新型饮水容器提供信息，让使用者在获得足够的饮水量以保证睡眠不受打扰。

同时，第二个项目：铅笔项目展示了分析能力在如何解答世界上最普通的问题：到底一支铅笔能写多少东西？还有，哪种语言更加领先，中文、英文还是日文？根据压力和引线的宽度，艾莉通过一些画作和写作设备来找出答案。

王艾莉毕业于皇家艺术学院互动设计硕士。他的作品曾在世界各大展览中展出，2008年更荣获英国 Conran Foundation Award (英国康蓝集团)。现为Alice Wang工作室总监，新设计杂志《Binder》的创办人。（文_Aric Chen）

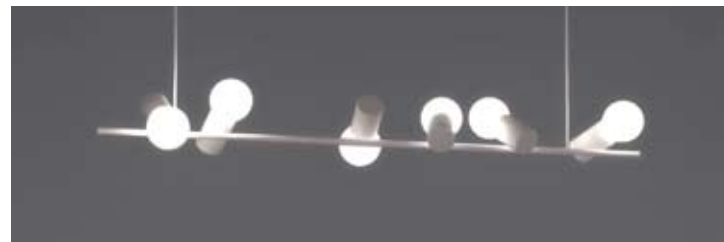

Outside

外面的世界

刘知礼 Liu Zhili
上海 Shanghai

这组作品不仅起到了照明的作用，还跟在这个上网成瘾的时代习惯于盯着电脑屏幕的人们开了个玩笑。它悬挂于墙上，关闭时其外观宛如一扇合叶窗；而打开时，则成了一个逐渐变亮的平板灯。这个屏幕仿佛一个通往网络虚拟世界的门，激发想象力，也是对人与外界隔离的一种注释。刘知礼擅长以经济节俭的方式设计出极其典雅的家具和物件。他的灵感多源于大自然，作品安静、简约，秉承诚实的原则，螺丝暴露在外，灯座也是清晰可见。刘知礼，祖籍四川，研究生就读于英国考文垂大学艺术与设计学院，于2004年回国，2009年开始独立设计。（文_Aric Chen）

Fang Shi Dictionary

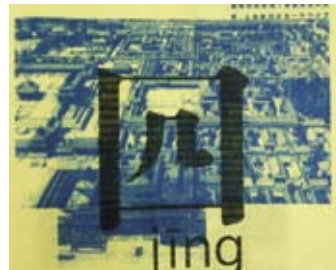
方氏字典

方建平 Fang Jianping
北京 Beijing

方建平，平面设计专业学生，近期对汉字做了一次深入研究，并雄心勃勃地寻找演化汉字的方法。对他来说，汉字是基于一种古老世界观之上的象形文字，他要做的就是创造一种源于过去但却能表达当代思想的新汉字。于是，《方氏字典》便作为方建平的毕业项目出现了。这本字典收录了许多基于现有汉字结构系统上创造的新汉字，目前仍在进行扩充。口语是有生命力的，它们会根据现实的变化而不停变化、调整，而方建平则赋予了传统丰富的汉字以新的生命。在这次大声展中，他将该字典展示于以黑板为背景的书桌上。在这个类似教室的环境中，他的字典会让参观者觉得学习并非是一个被动记忆的练习，而是一个需要积极参与的持续过程。

方建平来自山东，现居北京，是中央美术学院2010届的毕业生。（文_Aric Chen）

Diamond mirror

钻石镜子

明合文吉 Design MVW
上海 Shanghai

明合文吉的总部设在上海，两位负责人分别是中国设计师徐明和法国建筑师Virginie Moriette。两人在作品中不仅融入了各自的文化背景，还涉及了各种关于形式、美学、效用及意义的问题。通过“钻石镜子”产生的无数个多面镜像，探讨了自我的概念以及人们对这一概念的认知。参观者会发现镜子里的自己是分裂而多重的，这些镜像将激发观者瞬间的自我意识，其中夹杂着自信与疑惑、单一性与多重性。

徐明和Virginie Moriette相识于巴黎，于2006年在上海设立了明合文吉，其作品曾获得Elle Decoration国际设计大奖中国区2008年度设计新秀奖、罗奇堡国际设计奖等奖项。

（文_Aric Chen）

Non-place

非场所

蔡远河 Cai Yuanhe
广州 Guangzhou

蔡远河的版画反映的是一种孤独感和错位感。在他的作品Non-place中，这位广州籍艺术家描绘的人物形象令人挥之不去，他们或许独处，或许群居，但默默无闻是他们唯一的共同点。在一些作品中，人类表现为可交换的身体部件。另外一些作品中，他们漫无目的地围着一张空椅子，或者站在弥漫着死亡气息的队列里，舞动腰肢走向虚无。蔡远河认为，Non-place体现德国表现主义的焦虑和孤立，是对压制个性的教育模式的控诉；他在作品中刻画的人物都没有灵魂、充满绝望、堕落不堪。

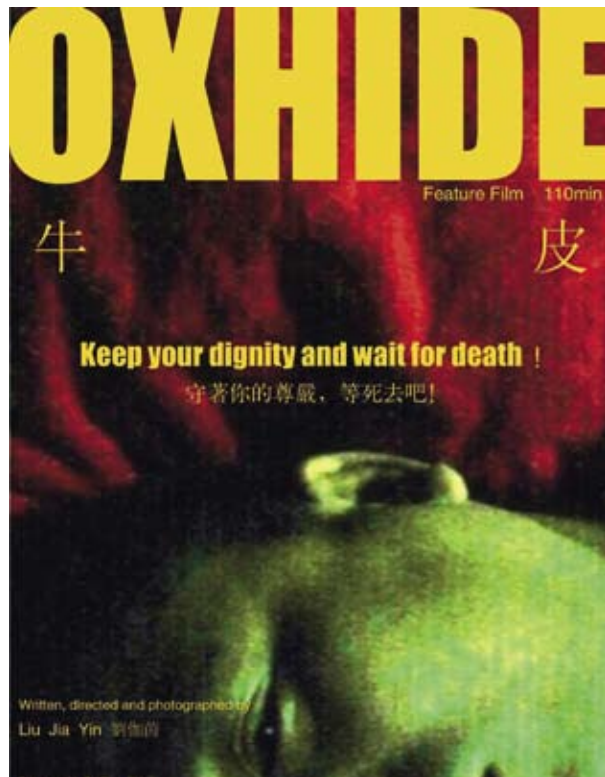
蔡远河生于1985年，毕业于广州美术学院，现在正在攻读硕士学位。他的作品多次在广州、深圳和上海展出。

（文_Aric Chen）

OXhide II

牛皮II / 刘伽茵 Liu Jiayin
中国 China

片名：牛皮II
导演：刘伽茵
类型：剧情
国家：中国
上映时间：2009年
语言：中文（中英文字幕）
颜色：彩色
片长：133分钟
影展/奖项：戛纳国际电影节导演双周单元参展影片；第3届首尔数字电影节蓝色变色龙奖（影评人评审团奖）、白色变色龙奖（观众评审团奖）。

剧情简介：一张桌子；一顿饺子；一个三口之家；九个紧紧围绕着桌子的相隔45度的固定镜头；132分钟的真实时间。这就是《牛皮II》的全部。和《牛皮I》一样，导演和她的父母在自己家中再次扮演了这一家人，依然没有第四个人在拍摄现场，除了猫。一家人赖以生存的皮具店面临关闭的危险，以致让看似平静的包饺子的过程，弥漫着不详的阴云。面对如此遭遇，每个家庭成员有着自己不同的态度。即使大难临头，父母仍然为雇员能否找到下一份工作而担忧。事实上，无论这个店关闭与否，他们都是死路一条。

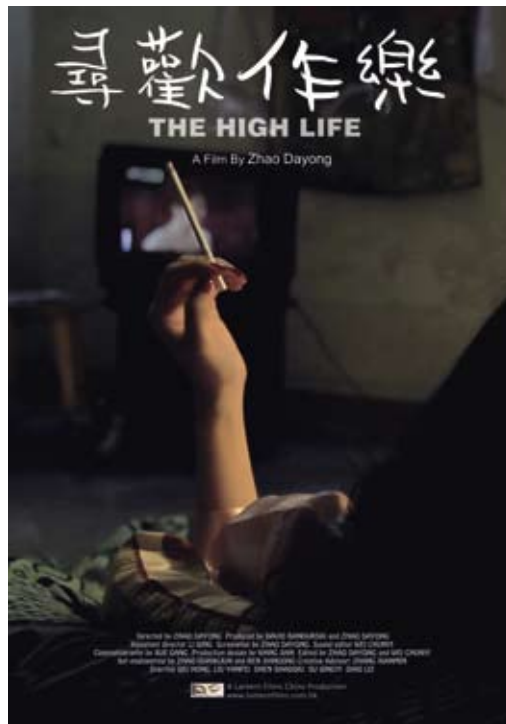
The High Life

寻欢作乐 / 赵大勇 Zhao Dayong
中国 China

片名：寻欢作乐
导演：赵大勇
类型：剧情
国家：中国
上映时间：2010年
语言：普通话、粤语（中文字幕）
颜色：彩色
片长：96分钟

影展/奖项：第34届香港国际电影节国际影评人联盟奖、亚洲数码录像银奖。

剧情简介：看守所民警原来是诗人，用下流诗歌释放心灵，并让犯人朗读他的作品，在囚室寻觅知音。另一边，骗子讹称可替人找工作，从中骗取介绍费。女友央他一起远走，他却倾情发廊少女。以为发财便能解忧，在官黑勾结的南方城市，内心唯一的净土是披上戏服的时刻。这是导演赵大勇从纪录片迈向剧情片的创作，青睐“垃圾派”诗人典裘沽酒（沈绍裘）粉墨登场扮演自己，借由两个男人的广州故事，展示败坏年代的困惑与抵抗。

Sound of the Sun

太阳之声 / Mats Björk
胡斯克瓦纳 Husqvarna

来自瑞典声音艺术家马茨·比约克长期进行声音艺术的实验，他曾经收集太阳、月亮等天体的声音，也有一些创作与梦境有关。在2009年，马茨·比约克在本国知名电子音乐厂牌“复杂”（Komplott）出版了一张有关太阳的声音的唱片，并为它取名为“太阳之声”。太阳之声是一个普通CD塑料包装盒中的太阳能感应谱曲装置。这种包装强调研究出一种能真正听到“太阳之声”的办法，探索如何打破乐器和唱片之间的界限，模糊音乐家和听众两者的角色。为了将阳光转化为声音，我制造了一个太阳能控制的发声器。它装在一个普通的CD塑料包装盒里面，给人以发声器的特性与感受。通过与一对耳机连接，听众可以选择收听盒中谱曲器两个基本组成部分的任意一个。当盒盖打开的时候，联通振荡器的电路（同时开始谱曲），它小心地根据光照的强度自我调节，获取丰富的能量，这样就能明确地谱出未知但清晰的六和弦乐谱。随着太阳在天空中漫游和偶尔躲进云后的移动而慢慢地调节音量，这部分的谱曲过程能让你感受到乐音之间的关系，以及光影和音符的联动。进一步和太阳进行互动，或者探求灯光里的声音，那么这段乐曲将进入其复杂的试验阶段，让你体会到音乐家的感受。正如太阳表面的火焰爆裂燃烧放大了，任何细微的声音群都和其被展露的各种各样光线联系在一起。（文_健崔）

Able To Suffer And To Grieve Even Able To Die

能够所有的痛苦和悲伤还能够死亡

 何岸 He An
北京 Beijing

艺术家何岸在中国当代艺术圈内所扮演的角色绝对属于异类，他的艺术创作处于一种难能可贵的原生态状态，从艺术家开始创作概念开始，到完成作品最后的形态，一切细节都让人感受到了一种难得的震撼。这就是何岸进行创作的方式，人们总会被他的想法所征服，每次创作艺术，何岸的想法与行为方式总会引起争议。

《能够所有的痛苦和悲伤还能够死亡》是艺术家多年来一直在探讨生命终极问题的一个选题，它曾经以各种方式呈现过，每次的材料与介质都有所不同，艺术家旨在让观众亲历一种被他称为“能够所有的痛苦和悲伤还能够死亡”的状态。（文_健崔）

Flower Room Girl

花房姑娘

Bbrother, 台湾涂鸦工作者, 取名自欧威尔小说《一九八四》中的“老大哥”(Big Brother), 早自大学时期开始, Bbrother与一批友人成立跨领域反媒体组织“上山打游击”, 参与乐生疗养院抗争、反WTO、反战、声援“白米炸弹客”杨儒门等活动。他利用网路、街头模版涂鸦等形式进行其社会介入运动, 创造同时具备情感张力与思想辩证性的视觉宣传品。

Bbrother选择其周围朋友的图像, 将之放大为等身黑白图像, 喷绘于其日常出没场景街头, 如其“亲朋好友系列”(2006), 让这些无名小人物的私人形象与公共空间产生对话。Bbrother的“老照片系列”(2006), 取材于台湾名摄影家拍摄的经典老照片, 改造为模版喷绘后, 呈现了种种社会边缘人的状态, 以其细致的社会观察, 尖锐地质问了历史影像与在地问题。Bbrother也以状况主义者(situationist)的手法, 挪用主流大众传播媒体中的图像或定格影像, 将之转化为喷漆涂鸦, 创造出幽微的弦外之音。他的“奇观系列”(2008), 挪用了苹果日报中凶杀案件现场模拟影像, 批判性地呈现了媒体社会奇观化的风景。(文_许雅筑)

02-06 Metropolis Research Report

02-06 都会研究报告

崔广宇 Tsui kuangyu
中国台湾 Taiwan

1974出生于台北的崔广宇是台湾年轻风格艺术的代表艺术家, 常常用于形容年轻风格艺术表现的形容词如: 身体性、无厘头、去意识形态等等说法, 并不能够说明崔广宇作品中独树一帜的提问方式, 崔广宇实际上以表面上幽默的方式, 为过度人性化的当代语境开启了一系列参照语系, 而这一切容易被其表面上轻浮的玩世不恭态度所掩盖, 如果不说崔广宇的语言是冷冽的, 那么它至少是异常“冷静”的。

无论其将办公室旋转椅拿来当成无动力的下山交通工具, 用各种材质击头的实验, 以公园鸽群为保龄球瓶, 在掷球后飞得满天, 在绿灯即将亮起的英国街头挥舞赛车用的黑白格旗, 这一切行为都不是传统意义上的批判, 它不图占据特定道德系谱或意识形态光谱相对位置上的一点, 而是走向了维根斯坦式的语言批判。(文_许雅筑)

WANG ZHI HONG

graphic designer

王志弘 Wang Zhihong
中国台湾 Taiwan

1975年生于台北。1995年复兴商工广告设计科毕业。2000年开始以个人工作室承接设计案至今, 以平面设计为主, 领域涵盖各类书籍、电影, 以及表演艺术活动等宣传制作物。2008年起与出版社合作, 以“顿悟”为名, 发行一系列与设计、艺术相关的翻译书籍, 包括佐藤可士和、荒木经惟、原研哉、草间弥生与奥图艾舍等人的著作。

曾五次赢得金蝶奖金奖, 香港设计师协会亚洲设计大奖葛西薰评审铜奖, 东京贸发局入选, 印度尼西亚设计大奖最佳101。(文_许雅筑)

《TOO SHOT! 2010 时装 × 摄影》——召集华人圈中有自己风格的创作人，8位独立时装设计师 + 8位独立风格摄影师+ FASHION VIDEO导演+ 造型师 + 短片音乐人一同联手，以时装设计师的作品为主角，从平面到动态，打破沉闷的旧态创意风格，实验从未见过的时装新影像，集体呈现中国年轻一代的时装设计浪潮。

TOO SHOT! 2010

企划团队介绍

TOO MAGAZINE

创刊于2007年，中国第一本独立发行的年轻视觉创作杂志，中英双语。立足国际化视野的时尚、流行文化、创作和生活方式。它是多变的、不定的、反陈腐和老套的，摒弃低级商业趣味的杂志。由创作人编号223和爱米组成的编辑团队分布在内地、香港、台湾，以及伦敦、多伦多等地，TOO团队于2010年创办的新锐视觉新媒体平台www.toovoice.com持续报道国内外时尚、设计、摄影、音乐、艺术文化、城市创意消费领域，展示年轻创意人及其生活方式。联合大中华地区的创意意见领袖，拓展跨界对话，推广年轻时尚亚文化。

栋梁设计师品牌店

由设计人Charles和南朗共同创立于2009年底，目前与十多位国内独立设计师品牌合作，包括HEYAN（何艳）、Ye's（叶谦）、VEGA ZAISHI WANG（VEGA WANG）、SANKUANZ（上官哲）、(NA)TOO张娜、JL、NEITHER NOR(王楚翹)等品牌。栋梁还将代理亚洲华人地区的新锐服装设计师、首饰设计师的作品。

Curatorial Team

策展团队

艺术方向 / 付晓东：

我个人从4个角度来挑选和“分享主义”有关的作品。具有创新价值论的，有效的，实用的价值观；平民性，与日常生活和日常物品有关，具有最基本的人类需求的因素；人与人之间的区别于平行关系的互连接关系，社群关系，集体间性，新集体主义；扩散式的，具有公共性、公平性，可被公开的广泛的传播的，开放给所有人使用的；盗版和山寨，反对知识权威和独占资源，解构和调侃经典，借用形式，借尸还魂。

非精英主义，把经典文化通俗化，把通俗文化经典化，把不合法的作品合法化，颠覆符号支配性的权利体系，新旧交替的政治动能造成的巨大的生机，为草根的政治文化参与提供契机。这是一个主流强制性话语开始松动的契机，文化表征的变动成为某种形式的主流话语，是一个充满了文化上的颠覆与取代的可能性的时代。

在展览中，我提出了4点创作上的新倾向，并在大声馆进行了4场讨论会：死亡、神圣与性的欲望，与黑暗而美丽的巴洛克风格相结合，比如黄然、刘卓全，让人想起乔治·巴塔耶（George Bataille）的写作；玩乐主义，使用彩色、感官娱乐、放松游戏，舒适，涂鸦等概念，比如梁硕、雷本本；关于日常生活体验的转换，在没内容、无意义、留白、无聊中获得趣味和诗意，比如林科、赵要；品牌帝国，权利、经济政治体系的调侃、反思以及反抗，比如D.S.G. Cellation、双飞等。在后经济危机时代，艺术家“自我组织”成为了一个活跃现象。这次展览中有7个艺术家团体参加，双飞、绿校、雄黄社、forget art、未知博物馆、Shift、D.S.G. Cellation。

难忘的事：大声展新的展览条件所带来的挑战，因为北京站是在Shopping mall的公共空间，每一个店铺成为一个展示空间。我一向非常喜欢作品把“空间”作为材料来进行使用，所以在798建立了“空间站”。在这里非常集中地实现了各种作品和独立空间的相互关系，每个人都像是不受干扰地完成一个项目个展。这非常难得。

设计方向 / 陈伯康（Aric Chen）：

对我来说，大声展是实验的，让事情保持一种开放式的结局，不知道结果是什么样子。这也是它的兴奋点之所在。中国让我最感兴趣的一点是，中国人对于失败的恐惧和西方人(对失败的恐惧)是不同的。在这种精神中可以诞生出精彩的事情。

难忘的事： 健崔的微博更新。

电影方向 / 陈冬梅：

本届大声展推介的11位华语导演和4位非华语导演，都是在近几年拍出自己的作品，并在独立、艺术电影领域获得成绩的新锐导演。相对于其他艺术形式来说，电影复制现实的能力和它对观众的依赖决定了它强烈的“分享性”。而独立电影不迎合观众、不讨好类型化影片的特点，又让这一“分享性”别有趣味。在这26部影片里，可能有些内容超过你的心理负荷，可能有些影像挑战你的观影习惯，甚至让你不知所云；但同时你可能也会发现，那些影像本身或者影像背后，是我们最熟知的生活常态或本质。在我看来，独立电影的可贵之处除了对自我（独立精神）的坚持，并无其他。

观影方式的改变威胁着传统影院，有人甚至因此要宣布电影这一年轻艺术的死亡。日本导演坪川拓史通过描绘家乡一个影院的命运，引起观众对传统极具仪式感的观影模式的怀念。而在中国，独立电影依然需要依靠影展、个人放映、网络和DVD来获得观众。观影方式的改变还会给电影艺术带来怎样的冲击抑或生命力？带着这样的疑问，大声展在主体放映之外，也在展场布置了家庭模式的放映；把两种不同的观影体验同时与观众分享，希冀观众寻获一些意外的陌生感。

难忘的事：放映中有几位可爱的忠实观众，几乎每场必到，每场提问。他们当中有人对独立电影的了解和认识让导演都感到惊讶，他们也为常年做独立电影的策划人所熟悉，但却游移于独立电影圈外。他们当中有人提出的问题让导演哭笑不得；有人似乎对我们形态各异的展品感到不理解，并且不惮于说出这种不理解。

声音方向 / 健崔：

“未来的震荡”来自美国未来主义学家、经济学家和作家阿尔文·托夫勒的一本同名社会学著作——《未来的震荡》，本书探讨了人类社会在1970年代的趋势下未来将要发生的变化与变革，其中作者大胆猜测的新鲜事物与科学幻想如今都已变成了现实。对于一位已有82岁高龄的学者来说，充满了“科学享乐品”的当下“生活方式主义”一族是该向他表达来自后人的敬意了。为此，我们将以1970年代未来主义者的眼光回顾这个伟大的40年，这个人类历史上的一小步对于当代音乐和声音艺术发展具有非凡的意义。分享主义在未来主义者看来是一个拥有共同轨迹的前行方向。在MP3格式几乎完全在网络方式成熟的国家与地区全面代替任何实体唱片的时代，分享让音乐的形式变得更加具有前瞻性和可变性。音乐家们纷纷变身艺术家，音乐（声音）作品也开始更加视觉化，无论是表现方式和呈现形式。而声音艺术这个最为单纯与抽象的艺术形式也开始变得更像是声音艺术家们执拗与声音语言的内部探索，而对于大众的娱乐性与传播性慢慢变弱。就此，以“未来的震荡”为题，将分享主义的概念引入到对未来声音艺术的探索，才有了这次展览的艺术家的组成与作品的呈现。

难忘的事：吃了无数麦当劳和盒饭。完了！

台湾项目 / 许雅筑：

这次大声展台湾项目是依照大声展这次确定的当代艺术、文学、声音、设计等几个不同板块作为主要方向。大声展在展场空间上有趣而有特点，选择了大型商场这样的场地作为展示空间，这让我想到那艺术家的作品选择上是不是也可以往这方面去思考。艺术家崔广宇、Bbrother、叶伟立他们分别以录像、摄影、涂鸦等不同的形式作为创作方式，思考处理人、身体、城市空间、社会文化，希望能和大声展作为一种对空间再思考的呼应。声音部分，邀请的两位艺术家是姚仲涵、王仲堃，他们是台湾声音艺术的新起之秀，我想带来的是台湾的年轻声音，在他们作品中的声音是细小的，需要观者去静静倾听和感受思索声音与我们的关系究竟为何。文学、设计的部分，邀请的是台湾设计师王志弘，他是台湾现在最重要的书籍设计师的三大天王之一，带来他所设计的书籍希望让大声展观众可一窥台湾出版和设计的一种样貌。另外邀请了两位台湾的诗人作家、农运推动者吴音宁以及剧作家、导演王墨林，他们为我们带来了两场座谈，两个不同世代的声​​音，却同样对身处的土地社会进行长期的关注思辨和行动，座谈能否为观众带来对另一土地的认识或想象，是我所关心的，也是最想与大声展的观众参与者一起分享的经验。

难忘的事：大伙日日夜夜吃麦当劳的生活，以及最后志愿者的分享大会，他们的分享对大声展来说这是非常宝贵重要的。另外带Bbrother认识了北京一帮地下的实验乐手和颓青朋友们，之后他们自行交流，然后街上出现了这帮朋友们的人像涂鸦，现在已经出现在伦敦街头了！上海站时的策展团队集体群居的生活，一起熬夜、一起吃螃蟹、一起“分享”男性同事的护肤保养品！难忘这段时间大家共同交织出来的情谊！

文学方向 / 陶健（Eric Abrahamsen）：

大声展的目的在于带来中国最好的年轻艺术家，并与更多的观众分享他们的作品。作为将文学加入到大声展项目中的第一年，我决定不把目标锁定在中国已有名气的年轻作家，如韩寒或者郭敬明，但要找寻与他们同一年代的作者。我认为，1970年代的作者们，较好地表现了年轻人的精神：独立与不确定性，在未知的情况下探讨一个方向并偶然发现难能可贵的新知。我要他们聊一聊他们的奋斗、风格、想象以及计划。他们可能不是中国知名的作家，但是他们表现出文学的发展新方向。

难忘的事：迄今为止文学项目中最特殊的活动是国际灵航协会上海发布会。作为一份正式宣言的发布，我们展开了关于艺术真实性的讨论：包括它的不可能性和不受欢迎性。所有的艺术都是再现、重复、自我意识——没有什么新的，最重要的是，艺术家也不应该力求创造什么新的东西。我们必须知道，艺术的意义存在于再现与重复之中。这一在发布会上提出的概念可能有一点难以理解，有点让人感到迷惑。对于一个听众来说，仅仅通过嘈杂的发布会掌握这个概念的确有不少困难。举个例子，在北京站，我看了一部电影——《牛皮》，来自此次大声展的参展艺术家刘伽茵，该片作为此次大声展影像部分参展。这部片子已经完成了很多年，不过这是我第一次观看。事实上，我也从没看过类似的作品。这是一部关于一个年轻女孩的家庭纪录片：原始的，自发的，未经加工的。但是在后来导演的陈述里，我们可以发现，整个故事是经过精心描写和排练的，以至于它让人感觉比现实更真实。当我听到这些，我才意识到，影片中的几分钟的确让我感觉有点儿怪：幽默有点过于完美，时间的安排也太完美，以致有点不自然。突然地，对我来说，影片的整体结构似乎瓦解了。这不是一个家庭生活节奏的纪录片，而是一件艺术品，采取生活的节奏，解剖它，由内向外研究它，然后把它们重新组合到一起，让影片看起来几乎是“准确”的记录。几乎，但并不完全。

Discover the new energy

发现“新生力量”

大声展作为中国最具影响力和最受瞩目的旨在展示各个创意领域崭露头角的青年艺术家展览，所有的标准都围绕“新”这一主题。年轻，新锐，创新成为大声展的关键词。当然，除了大声展，国内外也涌现出越来越多提供给年轻艺术家、青年、学生等展示自我的平台，在这个日新月异的时代，“创意”已经在新生力量的身上闪耀光芒，他们才是未来的制造者。

Young Photography United

成立于2001年的比利时非营利摄影组织Young Photography United (YPU) 为世界上有才能和天赋的摄影界新鲜血液们提供平台展示自己的作品。YPU提供给他们核心技术、管理技巧和一个更广泛的在网上宣传自我获得更多认可的机会，多种YPU项目也将帮助他们在国际上获得突破。每年，YPU会在全球超过2000个申请人中选择50个最优秀的摄影新秀。这些摄影师们将与YPU一直保持3年的合作关系。

访问网站<http://www.ypu.org/>

Aperture portfolio prize

Aperture portfolio prize由光圈基金会建立，每年评选一次，侧重fine-art领域，关注并挖掘那些尝试新视觉表达方式的摄影师及艺术家，尤其是那些“尚不知名，未被主流媒体广泛曝光的新生代摄影师作品”。

访问网站<http://www.aperture.org/apertureprize/>

New Designers

一年一度的New Designers设计大赛跟设计展中大牌设计师云集的场面有所不同，是专门提供给有新鲜想法，有活力有才华的年轻设计师们，希望培养出未来的设计大腕。New Designers 2010在伦敦伊斯灵顿的商业设计中心举行，邀请了3500名来自不同专业的毕业生，在为期十天的比赛里，提交各式各样的家具、建筑和空间设计，通过实物或者视觉效果图的形式展现才华，帮助千名毕业生启动他们的事业。

访问网站<http://www.newdesigners.com/>

100% Design (London,Tokyo,Shanghai)

1995年由英国策展人Ian Rudge和Rachel Robin在伦敦共同出资创办“100%设计”展，致力于挖掘英国家居设计界的新生力量，让小设计师和生产商们有机会崭露头角。展览每年在伦敦伯爵府 (Earls Court) 定期举行，是全球最有影响力、最前卫的家居设计展之一。2005年“100%设计”拓展至东京，成为东京设计周的重要环节。2009年将上海列为第三个举办“100%设计”的城市，展现了更多年轻华人的设计能量。

访问网站<http://www.100percentdesign.co.uk/>

D&AD Student Awards

D&AD设计奖于1962年由英国D&AD团体创立，是英国乃至世界最权威的创意设计奖项，它的奖杯是独具特色的“黄铅笔”和“黑铅笔”。除了专业组外，全球D&AD每年的重头戏之一便是D&AD Student Awards。大赛目的旨在选拔全球最优秀的设计、广告和传媒学科的新兴人才，并且推广到全球的创意产业中。在D&AD Student Awards中崭露头角或者赢得D&AD“黄铅笔”，被公认为是创意产业中开创事业的最佳途径。

访问网站<http://www.dandad.org/awards/student/>

YOUNG PHOTOGRAPHERS UNITED

100% design
london

大声馆设计团队 SO-IL简介

Solid Objectives-Idenburg Liu是一个凝结了具有多元的建筑、学术、艺术背景和国际视野的小型事务所。创始人Florian Idenburg和刘静于2007年在纽约布鲁克林建立了其工作室并正式开启了SO-IL的创造性工作。带着欧洲、中国和日本乐观现实主义的建筑背景，SO-IL从事各种尺度和阶段的建筑实践，并执着地在现实世界里筑造他们的想法与设计。

SO-IL的近期项目包括设计师Ivan Chermayeff在纽约州北部的一所私人住宅，中国南京的一个贝壳状婚礼教堂、荷兰海牙附近的一个当代艺术馆和位于韩国首尔的一个艺术展览馆。SO-IL也入围了一个希腊雅典学生宿舍国际竞赛的决赛圈，并赢得了2010年“美国当代艺术馆年轻建筑师设计竞赛 (MoMA PS1)”。他们于同年6月在纽约皇后区PS1的庭院里实现这个设计。

SO-IL已在包括：《纽约时报》(New York Times)，Wallpaper和Surface在内的多家杂志期刊上受到报道和关注。他们的作品也在许多研究机构进行展览，如纽约古根海姆博物馆、美国当代艺术馆、洛杉矶建筑和城市论坛以及纽约建筑中心等。

www.so-il.org

Flocker 大声馆

大声展北京站重点展示一座特别委托制作的户外结构，它作为展览的一个关注热点、活动中心和聚会场所。这座名为“Flocker”的“大声馆”(GIL Pavilion)是由来自纽约的SO-IL设计组合Florian Idenburg和刘静设计的。他们把“建筑不稳定化”的做法带到这座实验展棚来，而展棚被几千块不断变化的反光板覆盖。

