

THE ANIMAL
FARM SIMULATOR

策展人
李峥 & 陈江虹

CURATORS
LI Zheng
CHEN Jianghong

动物农场模拟器

Hyundai Blue Prize
Art+Tech 2023

动物农场模拟器

Date.
4.28.2023 ~ 10.8.2023

地址.
现代汽车文化中心
北京市朝阳区酒仙桥路4号
798艺术区E-1号

动物农场模拟器

THE ANIMAL FARM SIMULATOR

这是一个发生在未来的故事，你可以想象自己打开了一扇任意门。在这个世界，有的人趋奉老子和卢梭的自然主义思想，回到海洋、湖泊和森林生活，对于人类中心主义进行着不断的反思。也有的人，在与人工智能的较量中失利，被不断加速发展的科技所操控。他们躲进人工幻境之中，把微逻辑芯片植入自己的器官，将自己作为生物电池，让数字信号接管了思考。

历史学家告诉我们，人类早已不再是世界的主宰，而“人类中心主义”也已经成为了赛博图书馆里的“人类数据地层”中的一行代码化石。新的自然泛灵论学说开始逐渐兴起、演化、发展，一场关于“去中心化的世界重塑”思潮也正在涌现。人们得以不断反思人与自然、人与世间万物的关系，探讨如何实现超越“人类中心主义”的优化和改进。

在这个背景之下，一个全新的“动物农场模拟器”建成开放，一系列对于人类与万物共生方式的探讨也正在这里进行。这一次，人类与其他物种之间是否可以在这里消除对立，探索出一种新的相处模式，在理解、尊重的前提下共同协作、互惠共生、共存共荣，一起续写“动物农场”的全新篇章？

“动物农场模拟器”包括了农场车间、农场实验室、农场合作社、农场放映厅四个主要板块，是一个人类与不同物种互生共建的未来实验场域，呈现了对于未来的想象、思考和探索。在这个充满无限想象力的场域之中，我们从TA视角出发，在“新动物农场”中生产、实践、共创、思辨，探讨未来人与动物乃至自然界的相处之道，不断寻找着与其他生命共享这个美丽星球的方式。

单元一 农场车间

农场车间是动物农场模拟器内部生产的基本单位，这里正在进行着各式各样的生产制造活动。车间里一种新型粉红鸡正在研发当中；能够帮助恢复生态平衡的小吃可以随时取货；最新款共生系列服装正在不断生长；自给自足的食物花园等待着收获。农场车间所有物种共同劳动、共享资源以及劳动成果。

单元二 农场实验室

在农场实验室里可以迸发出无数种可能，这里不提倡传统，而是革新的起点。我们探讨基因、物种、生存与灭亡。悲观者或许对于未来的恐惧和不安主要来自未来的不可控，而乐观者则坚信，技术的加速将最终将世界引向奇点。

单元三 农场放映厅

放映厅是动物农场模拟器重要组成部分之一，农场居民们在这里通过新媒体艺术的方式穿越于数个任意门，继续着美好世界重塑的想象。在这个充满想象的异度空间里，我们可以穿越于不同的平行时空了解地球亿万年的文明演变。打通思维的时空限制，延伸向地外高维生物的神秘领域。

单元四 农场合作社

农场合作社是劳动群众自愿联合起来，进行合作生产、合作经营所建立的一种合作组织形式。所谓合作社，首先强调的是“合作”。在我们的农场合作社里，你、我、我们将以合作共创的方式共同搭建去中心化的动物农场，传递“关爱地球、关爱生命、分享盈余”的农场理念。

空间设计：帕姆建筑（米麒光 & 闫梦梦）

平面设计：仙人（刘世豪）

展览统筹：李鑫儿 & 张思艺

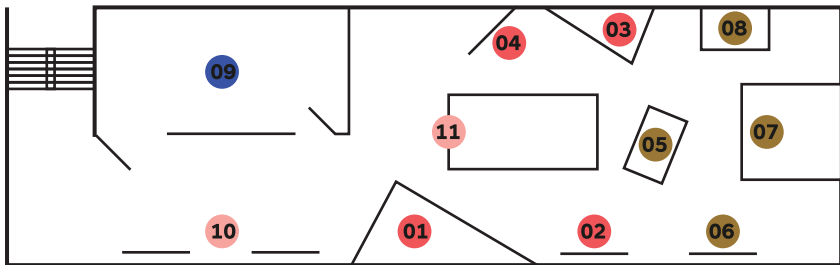
日程.

4.28.2023~10.8.2023

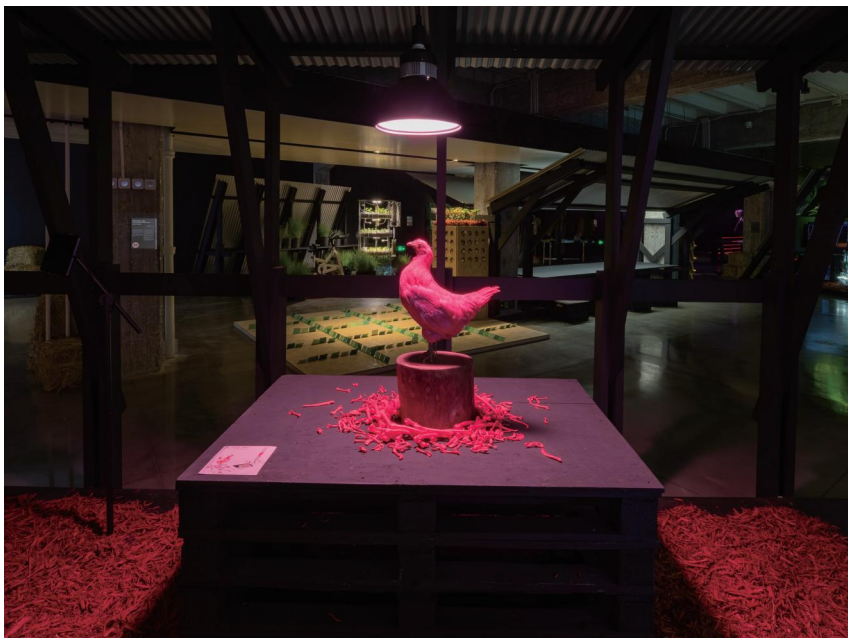
策展人.

李峥 & 陈江虹

展览平面图

1. 《粉红鸡计划》2017	Nonhuman Nonsense Studio
2. 《生态贝果》2021	凹凸现实
3. 《互惠自然》2020	保拉·乌拉吉·埃斯卡洛纳
4. 《食物花园》2023	徐超凡 & 任庆齐
5. 《新时代的资料共生》2021	源由鑄造 (刘帝安 & 许嘉宁)
6. 《实用宠物》2003	埃利奥·卡卡瓦莱
《MYBIO玩偶》2005	埃利奥·卡卡瓦莱
7. 《偏离》2017	李山
8. 《人类鬣狗》2016	宫保睿
9. 《L.E.M & REBORN》2019	柳迪 & 柳迪 x cough in vain
10. 《过渡栖息地》2017	推论工厂
11. 《杂草永不会死》2021	atelier mobile

粉红鸡计划

Nonhuman Nonsense Studio

混合媒介

2017

每年全球有600亿只鸡被宰杀和食用，它们的骨头在地球岩层中留下了独特的痕迹。科学家认为鸡骨是我们这个时代(人类世)的主要标志。为了标识出我们新的地质时代——人类世，该项目提出使用胭脂虫的基因产生一种色素对鸡进行基因改造，当这种色素与骨骼中的钙结合时，鸡就会具有粉红色的骨骼和外观特征。用新发明的CRISPR基因驱动技术传播这种基因，短短几年内，整个家鸡种群就可以在全球范围内被永久改变。这种干预手段将改变未来的化石记录，把人类的地质痕迹染成粉红色!

这一思辨性的议题揭示了社会正义和生态正义之间的密切联系，并让我们从多个伦理和政治角度思考新型生物技术的影响：我们为什么要寻求/避免这样的未来？在人类与非人类力量不断变化的环境中，我们如何与其他物种建立一种道德关系？

生态贝果

凹凸现实

3D打印模型、视频

2021

由于人类活动和扩张，自然生态受到了极大的破坏。其中生物多样性的丧失是目前最紧迫的环境挑战之一，而我们的饮食习惯和农业系统是导致这个问题的主要因素。作为对这个问题的回应，“生态贝果”通过设计一种生态平衡的食品和饮食运动从而构想了一个非人类为中心的共生生态系统。在这个另类未来中，人们通过食用入侵物种以减少食品产业对生物多样性的负面影响。从设计物件到生活方式，作品探究了如何通过转变我们的饮食习惯来更好地与生态系统共生，并提供了一种新的视角来理解人类的角色。

互惠自然

保拉·乌拉吉·埃斯卡洛纳

混合媒介

2020

互惠共生是不同物种个体之间的生物交互作用，双方都可以从这种关系中获益，以促进自身的成长。在这件作品的研究当中，这种合作是由菌丝体和植物建立的，菌丝体是组成真菌身体结构的一组小根。从航空航天工业到纺织业，许多领域都在针对这类菌丝体进行研究。真菌是地球上最大的生物，有着丰富而绝妙的颜色、形状和种类。

尽管它的生长过程是复杂的，但它有着无限的可能性。在大自然所孕育的所有物种中，菌丝体因其依附于其他物种的能力而脱颖而出，这种相互促进作用能够让彼此生长得更加强壮。

这项研究的目的是找出是否有可能在纺织品上接种和种植不同种类的蘑菇，并用它们制作出一件服装。

食物花园

徐超凡 & 任庆齐

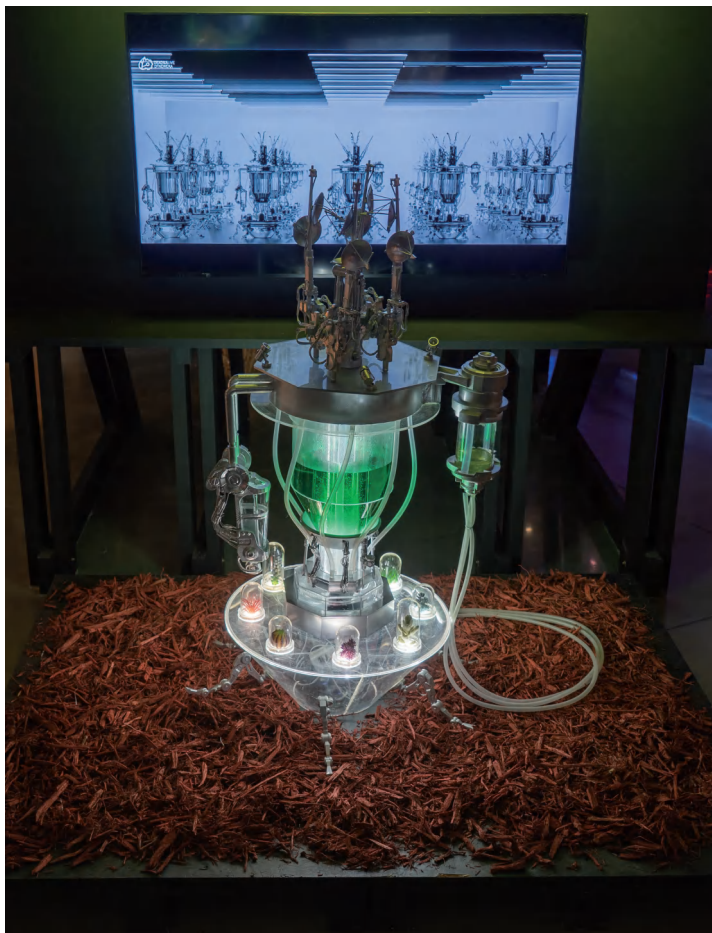
综合材料

2023

我们生活在一个由食物塑造的世界中。每当我们走进超市、餐厅的时候，总会有食物在等待着我们，习以为常的我们往往忽视了食物系统中暗藏的危机。全球大概有**21亿人**超重或肥胖，但仍有**8.5亿人**生活在饥饿之中。而全球温室气体排放量的三分之一也来自于食物生产的农业活动。我们的饮食方式和农业生产让我们陷入了自我毁灭的漩涡中无法轻易逃脱。随着世界范围内饥荒的成倍增长和食品价格的攀升，食物自给自足的理念正在兴起，尽管它仍被视为一个梦想。

“食物花园”试图通过养耕共生的方式构建一个食物循环系统，将人力转化为动能以供整个系统运转。它不仅是一个自给自足的食物花园，探讨了包括垂直种植和水培技术的创新种植模式，以实现更高效、可持续的种植和收获。更是一个社区共享空间，鼓励人们共同创造一个更美好、充满生机的食物乌托邦。在全球面临着严重的食物相关环境和社会挑战的情况下，“食物花园”为创造一个更加公平、可持续的食物系统提供了一个新设想，倡导我们通过食物进行思考和行动，重新审视我们与技术的关系，改变我们的饮食和种植方式。

新时代的资料共生

源由鑄造
(刘帝安 & 许嘉宁)

亚克力、树脂、数字影像

2021

当前技术领域存在一个生态崩溃问题，对环境造成威胁。在人类中心主义的影响下，其他生物的生存空间逐渐减少，这是一个令人担忧的问题。我们推演采用机械与植物共生的方式，使机械和植物互相扶持，建立一个和谐的生态系统。该作品通过利用机械装置来分析植物的需求并提供服务，同时利用植物的有机特性来补充机械的不足，达到生物的蜕变，实现物种革新的游戏。

实用宠物

埃利奥·卡卡瓦莱

综合材料

2003

“实用宠物”是一个实验型项目，它使用一系列产品来引发人们对异种器官移植（将动物器官移植到人体内）伦理后果的关注。

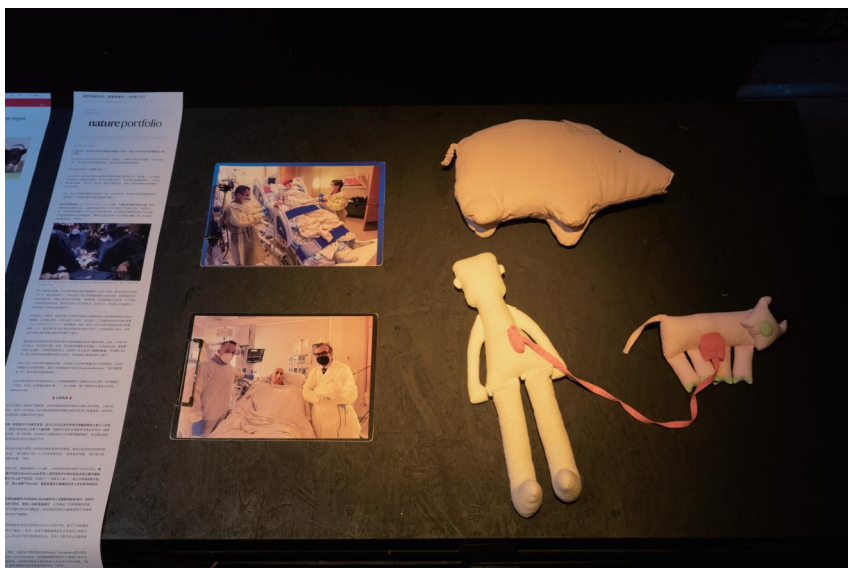
在一个想象中的并不十分遥远的未来，人们在出生后不久将得到一只带有他们自身DNA的小猪。这头猪将作为人类的“器官银行”，是对于人类生命的一种保障。

这个项目探索了如果猪和主人一家住在一起，可能需要怎样的生活物品。

“实用宠物”产品包括：

1. 一个带有麦克风和收音机听筒的猪玩具，让主人可以听到猪玩耍的声音。
2. 一种烟雾过滤装置，可以让人在猪面前吸烟，而猪不会受到二手烟的影响。
3. 一台猪专用的低分辨率电视，可以由猪自己控制。
4. 一个安慰器——一种由猪鼻子制成的心理安慰产品。

MYBIO玩偶

埃利奥·卡卡瓦莱

综合材料

2005

MyBio玩偶是一个系列教育玩偶，探索了生物技术中的生物杂交体，以及我们在道德、社会、文化和个人层面对于人类生物学和“超人类”生物的思考。

受到生产教育玩偶类产品公司和组织的启发，艺术家创作了一套共12个MyBio玩偶，它们可能象征着可能的“生物未来”。

使用MyBio玩偶可以帮助孩子们了解生物技术的应用，以及生物技术知识的社会发展。未来的孩子们需要知道生物技术中所使用的关键方法，这样他们才能学会理解生物技术中许多矛盾产生的可能性。

从一系列以“如果”开头的故事开始，玩偶为孩子们提供了一种谈论生物技术的共同语言。“假设一头猪救了你的命，你和这头猪会怎么样？”

本次展出的玩偶包括MyBio男孩玩偶和MyBio猪玩偶，它们展示了动物器官移植给人类的过程。

偏离

李山

硅胶、树脂、铝合金材料

2017

艺术家李山常在作品中进行有关基因工程的种种艺术创想，尤其是如何将人类与其它物种结合的实验。在《偏离》中，他将真人大小的人体下半身与蜻蜓的上半身结合，创造了一个前所未有的新型物种。李山推测，用蜻蜓的复眼替换人眼将能显著提高人类的色彩感知力，人类将得以通过蜻蜓的30000个小眼来观看世界。李山的生物实验敦促我们思考：我们人类在地球生态环境中是否占据着一个绝对的、不容置疑的地位？

人类鬣狗

宫保睿

综合材料

2016

在这个项目中，艺术家想象着超人类主义者、生物DIY爱好者和创客们聚在一起，组成了一个名为“人类鬣狗”的团体，他们希望可以解决日益严重的食物浪费问题。

受鬣狗物种的启发，他们使用合成生物学来创造新的细菌，并利用三种新工具来修改他们的消化系统，使其像鬣狗一样——具有不同的嗅觉和味觉。“人类鬣狗”能够像食腐鬣狗一样消耗和消化腐烂的食物。

“人类鬣狗”提出了一个问题，即人类是否可以利用合成生物学来改变自己的身体，从而解决更大全球性议题。

L.E.M & REBORN

柳迪 & 柳迪 x cough in vain

3D动画

2019

L.E.M.作品的名字来自于阿瑟卡拉克的一本小说《童年的终结》，小说情节中出现了一个比人类更高级的文明，它们来到地球并制作了许多物种标本带回自己的星系，在那里，它们有一个展厅用来陈列从全宇宙收集来的物种。这其实是纽约自然历史博物馆的对应。

如果宇宙的建立来自某个意志，初始说明书上应该写着：活着的东西才有躯壳，死掉的东西腐烂。但标本是一种例外，它是一种不自然，人类创造出来的东西都不自然。

人类本身脱胎于自然，然后通过创造来反对自然。如果人类被创造出来有什么目的，应该是那个意志想通过让人类创造不自然来定义自然。

作品里装满动物标本的人体雕塑来自于这样一个念头：人类的身体和其他生物一样来源于自然，这让“人类意识”可以理解这个世界看起来是不可思议的。

动画作品“REBORN”由柳迪与cough in vain共同创作，映射了莱姆《索拉里斯星》里的有趣观点：“人类中心主义”是人类的无奈，虫子信赖“虫子主义”，细菌信赖“细菌主义”，这都无可厚非，各有各的无奈。但用虫子的眼光找细菌，或用细菌的眼光找虫子，就会衍生一系列能不能、该不该的问题。而评判能不能、该不该的还是人。这实际上都是人的世界的延伸，不管是人的生存世界，还是人的价值世界。我们被自己的世界紧紧地禁锢着。

过渡栖息地

推论工厂

综合材料

2017

与其他生物进行智力层面的交流仿佛遥不可及，但是设计研究工作室 Extrapolation Factory（推论工厂）认为人们需要学习倾听不同的声音。“过渡栖息地”将定性和可量化的沟通方式与旧式邮箱相结合，为人类创造了一个解读当地物种信息的环境。该项目邀请参与者想象未来环境，利用邮箱作为科学研究和创意公众参与的数据收集点。“这是人们以自己的方式真正将这些物种作为智慧生物进行思考的机会。当我们环顾四周看到我们周围的非人类生物时，我们在想从它们那里我们可以学到什么。它们是真正重要的信息来源渠道。”

杂草永不会死

atelier mobile

装置：综合材料

2021

该装置作品的标题是一句意大利俗语，表达的是杂草的韧性让它们可以在被摧毁后恢复生机。这是大自然力量超越人类意志的一种体现，它使我们能够通过大自然的韧性重新考虑我们世界的变化无常。该作品包括了三个层次：种子，象征草木的生命周期；构建出的空间，代表人类对自然的影响；以及受人为影响而“动态”变化的环境。

作品中包含了一片废弃的人造地板，“野草”在地板拼缝中生长着。参观者可以进行采摘并将其带走。而游客带走的种子则可能会在不同的时空长成草、花和植物。

关于艺术家

Nonhuman Nonsense Studio

Nonhuman Nonsense Studio 由利奥·菲杰兰德、林内娅·瓦格朗德和菲利普斯·斯塔斯拉夫斯基三人组成，工作室位于柏林和斯德哥尔摩。它是一个以研究为导向的设计艺术工作室，在乌托邦和反乌托邦的摇摆间展开对近未来的想象和实验。

凹凸现实

凹凸现实是一个专注于思辨设计的跨学科设计创新工作室。我们以实验性的设计物件和叙事体验作为媒介，用生态性系统思维来构建想象中的未来情景，来帮助我们更好的面对当下环境、技术和文化变革带来的挑战。

保拉·乌拉吉·埃斯卡洛纳

PAULA ULARGUI X NATURE是保拉·乌拉吉创立的一家小型工作室，旨在与大自然合作研究、开发和创造服装。这种设计理念与人们对于更加可持续的时尚产业和生活方式的迫切需求密切相关。

我们需要从这个充满问题的人类世时代走出来，重新与自然联系起来。我们与大自然如此隔绝，以至于我们甚至感觉不到失去它的代价。我们已经远离了我们的本质，否认了人类原本的生存节奏和过程。

徐超凡 & 任庆齐

徐超凡，毕业于中央美术学院艺术与科技方向，现工作于北京市农林科学院。专注于生物/生态跨领域话题研究，并尝试利用生物媒介、装置、影像等综合材料来探讨自然与社会可持续发展的问题。

任庆齐，新媒体艺术家。毕业于中央美术学院媒体艺术研究方向，获得硕士学位，曾任中央美术学院机器人科技与艺术研究横向科研助理。专注于新媒体艺术领域，致力于艺术与科技方向的研究，利用编程等技术手段进行艺术创作，创作范围涵盖了交互影像装置、三维数字艺术、声音视觉表演等。

源由鑄造（刘帝安 & 许嘉宁）

「源由鑄造CRUDE_CASTIN」是一个以自由创作为核心理念的艺术工作室，内容包括但不限于艺术装置、影像、雕塑等创作形式，我们希望通过艺术作品的创作和展示，传递出对于当代社会和人类命运的思考和关注，启发大众对于某些社会问题的反思。

埃利奥·卡卡瓦莱

埃利奥的研究是对新的视觉与三维设计语言的探索，并以此思考科学中的伦理和社会问题，以期为社会学中对于新兴科学知识的辩证思考做出贡献。他基于实践的研究贡献得到了广泛认可，作品被纽约现代艺术博物馆永久收藏。

李山

李山，中国当代艺术家，生物艺术的开拓者。1942年出生于黑龙江兰西，1964年就读上海戏剧学院，1968年上海戏剧学院舞台美术设计专业毕业后留本院任教直至2002年退休。上世纪六十年代开始从事当代艺术实验活动。现居住在上海和纽约两地。

李山也是上个世纪八十年代中国美术新潮运动的主要参与者和推动者。1993年，李山将艺术思考转向了与生命科学相关的问题，并于1998年以分子生物学为科学基础，在基因层面上完成了艺术史上第一个生物艺术方案“阅读”，并于2000年发表文章《鱼和蝴蝶的故事》。

宫保睿

宫保睿1988年生于美国内布拉斯加州林肯市，是一位思辨设计师、艺术家与策展人，为台湾思辨设计的先驱者之一，目前为实践大学工业设计学系专任助理教授级专业技术人员，拥有长庚大学工业设计系产品组学士，英国皇家艺术学院设计互动系硕士学历。他认为设计是一种研究方法与思考工具，探索各种可能性，且批判过去与现在，推想未来。设计应该让人可以刺激讨论、想象与反思，他也致力于探索如何呈现可能未来的美学。作品涵盖大型装置、文字影像、概念性物件、表演甚至是展览，试图营造一个可供想象及探索的情境。

柳迪

新媒体视觉艺术家、导演，毕业于中央美术学院。柳迪的作品跨越摄影、影像与数字艺术。他的视觉作品长期关注自然界和人类社会之间的冲突。这些作品总能在给予人们强烈视觉冲击感的同时，带给你有关现状的思考。

推论工厂

推论工厂是一家基于设计的研究机构，致力于面向未来的参与式研究工作。工作室由克里斯·沃肯和埃利奥特·P·蒙哥马利创立。该工作室开发了一系列研究方法，用于协作式研究原型的开发以及体验设计，并不断思考人类对于未来的影响。

这些研究方法的核心是创造对于未来的假设，并将其运用到人们熟悉的日常场景中去，如：科学博物馆、自动售货机和城市人行道，他们通过这些研究工作，去想象、探索、评估未来的多种可能性。

atelier mobile

atelier mobile 是一个游牧式的非营利性文化机构，由一群建筑师和设计师于 2011 年创立。自创立起，就专注于通过设计和一系列项目进行实验教育。atelier mobile 的目标是通过建筑师、当地艺术家、技术工人、学生、大学和公民的共同参与，分享一种有意识、负责任和有创造性的日常生活空间设计方法。

每个项目都是独一无二的，是许多人共同努力的结果。从构思到建造和安装，始终遵循三段式的过程。

atelier mobile 的研究方法是针对特定地点进行思考，收集当地的、可持续的材料和想法，提供满足需求的解决方案，并以长期持久、重复使用和更广泛的公共使用为目标而建造。

Hyundai Blue Prize Art + Tech大奖

Hyundai Blue Prize Art + Tech大奖由现代汽车集团和现代汽车文化中心（北京）于2017年发起，分别以“社会流动”（Social Mobility）（2018）、“未来演化”（Future Humanity）（2019）、“社交智能”（Social Intelligence）（2020）、“谐振之城”（Resonant Cities）（2021）、“颠覆未来”（Disruptive Futures）（2022）和“去中心化的世界重塑”（Decentralized Reworlding）（2023）为主题不断更新探索。Hyundai Blue Prize Art + Tech通过挖掘和支持中国新锐策展人，推动了对当代重要议题的创新与批判性探索。登录网站(<https://art-tech.hyundaiblueprize.com/>)可查看以往项目的数字档案。

免责声明：现代汽车确信此处包含的信息在发布时是准确的。然而，公司可视其需要上传新版本或更新信息，并默认对读者所理解和使用的任何信息之准确性免责。