

SymbioticA 总部全景 © SymbioticA

艺术银行 VS Oron Catts

艺术银行=ART BANK Oron Catts = OC

奥朗·卡茨 (Oron Catts)，西澳大学生物艺术学精英堂共生生物 A(SymbioticA) 负责人。作为一家艺术性研究机构，SymbioticA 于 2000 年在澳大利亚西澳大学的解剖学与人类生物学学院正式落成。SymbioticA 促成了一系列富有创意的项目，其中包括驻留、研究、学术课程、展览、研讨会、研习班和工作坊等。

文 | 徐维静

ART BANK：你在上世纪 90 年代中开始创作作品《Tissue Culture》。在上世纪 90 年代和 2000 年初，依托于科学研究的艺术是怎样一种状态？

OC：我的创作一直以来都与科学相关，但是一开始并没有很多关于生物方面的艺术实践。从上世纪 90 年代开始，生命的概念以及我们与生命之间的关系开始转变。我当时（与其他少数艺术家一同）逐渐意识到人类新增的“可操控生命”的能力，而生命本身也作为一种原始命题开始被广泛发掘。上世纪 90 年代中期，世界上大概有三四个艺术家开始意识到，生命主题逐渐发展为一个能够让新型艺术参与进来的领域。我当时非常幸运能够在早期接触到生物实验室。我和一些非常慷慨的科学家一同合作，其中包括西澳大利亚大学的 Miranda Grounds 教授，是她向我敞开了实验室的门，给了我很大的启示，让我得以开始直接接触我所感兴趣的生命材料。

ART BANK：SymbioticA 是如何开始的？

OC：如我之前所说，实验室的门向我敞开，不久我开始与（科学家）Ionat Zurr 合作。我们一同创作作品，随着创作也开始展览，其他艺术家看到之后向我们表示也希望能够接触到同样的资源。于是，Miranda Grounds 教授、另一位科学家 Stuart Bunt 和我争取到了解剖与人类生物学院的支持，在那里设立了一个永久性的艺术研究场所。我们获得了当地彩票委员会的赞助，建立了一个中心，并开始创办艺术家项目，让对生物感兴趣的艺术家能亲临实验室学习生物操作。

ART BANK：现在，生物艺术越来越被关注。在过去十几年里生物艺术或科技类的艺术是如何发展的？有哪些共性？哪些变化？

OC：我想最突出的不同点在于现在有许多艺术家、策展人等都认为这是一个合理的艺术领域，并对其有一定认知了解。在刚开始的时候，一个重要的研究问题是：就我们的创作方向而言，是否能用活细胞组织实现艺术表达？当时这个答案并不明晰，而现在则

ART BANK · MARCH 2014

显而易见，即：这是一种合理的艺术表达方式。所以现在进入这个领域的艺术家不需要再辩解或者质疑他们所运用的材料和媒介。这个领域为其他方面的探索开辟了很大的空间。我们也开始看到，由于有相当多的人开始进入这个领域，人们开始承认生物艺术，并且逐渐能够解读这些作品。这些现象在最初的时候是无法想象的——当时没有可以对照的艺术语言，而现在有很多可供参考的案例和基准点，一些作品也被认定为大师级的创作。在这些历程奠定的基础之上，新的艺术家可以更轻松地进入这个领域，他们知道发展的方向，但是同时也使得创新变得更加困难。基于我个人的创作而言，我的兴趣并不在于科学本身，而是在于生命这个课题。所以作为一个与生命打交道的艺术家，我的创作更多地发生在生命语境之内，以及人们与其关系发展变化最激烈的地方。尽管我工作在看似是科学和工程的领域，但事实上，真正吸引我的，还是实验室中有关生命的主题。

ART BANK：生物艺术或者科技艺术与我们传统意义上的艺术有很大的差别。从整体角度来讲，你认为艺术这个概念的未来是什么？

OC：如我们之前所讨论的，你说的这个差别从某种角度讲存在。但从另外的角度讲，许多运用生物系统来进行创作的艺术家，他们所运用的艺术方法并非有别于传统上艺术家与材料互动的方法。当然，这是和材料在完全不同的层面上进行互动，我们也并非限于传统的创作技能和手段，但在很多实例中我们思考和提问的方式以及介入的方式都与传统上有很多雷同。所以我其实不认为生物艺术与之前的艺术有很大的脱节，但是生物技术像照相技术、录像技术、计算机技术等刚刚诞生的时候那样，提出了很多新的问题。现在我们拥有一种新的媒介，但是所探讨的问题依旧存在于艺术的范畴，因为我们只是在创造艺术而非其他东西。现在所见到的是新的“操控”生命材料的手段，这是前所未有的。作为一个艺术家，这种新的能力以及围绕这种能力所进行的探讨是我感兴趣的。随着工程思维逐渐趋近生命工程，我们也将更明显地看到这种（艺术）趋势。我认为艺术可以担当质疑人类与生命打交道的方式和发展趋势的角色，这是一个非常重要的任务。而我们也应该将“操控”生命的能力全部交付给工程师和科学家。我认为艺术家应该在与这些材料接触的同时，积极参与到生命未来的决定中去。

SymbioticA 实验室活动
(从左至右: Adam Zaretsky, Guy Ben-Ary, Oron Catts) © Ionat Zurr