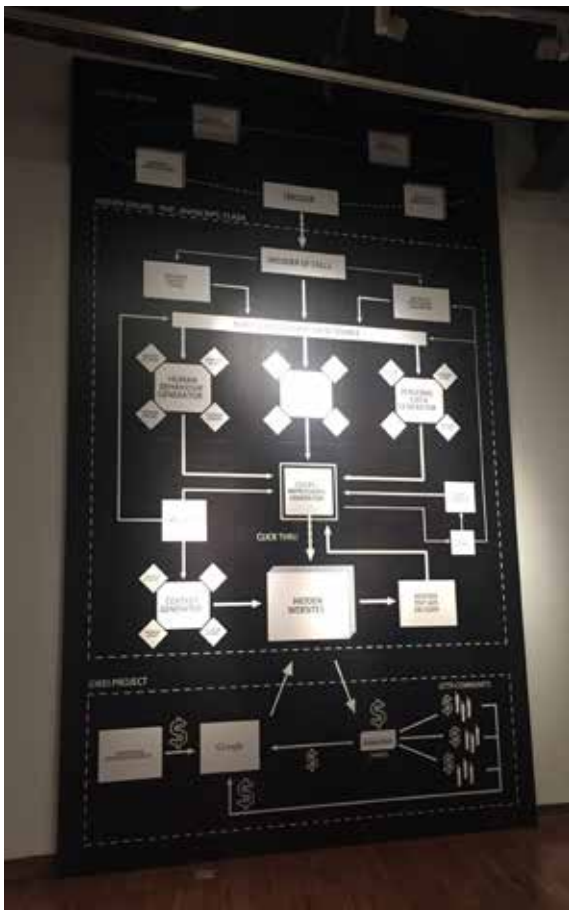
特写 FEATURES

专访 Interview

在《面向脸书》中，艺术家用数据抓取方式盗用 Facebook 一百万用户的头像，假造成一个男女交友网站



呈现《谷歌将吃掉自己》运作过程的图表

保罗·奇里欧
Paolo Cirio

保罗的创作往往利用信息系统对社会结构的演变产生影响，其创作涉及社交网络影响下的隐私、版权、经济和民主。印刷品、装置艺术、视频、在线表演和公共空间秀均是其艺术表达的媒介。曾获得全球最重要的电子艺术奖项之一——奥地利电子艺术节（Ars Electronica）的金尼卡奖（Golden Nica）。

技巧来应对这种审查。因此，可以采取很多种不同的艺术形式来完成黑客行为。

Alessandro： 我们回归到“黑客”一词的原始概念，这个概念是在20世纪60年代被创立。它的理念是以一种技术创建初衷之外的方式来使用技术，而在之后则演变成了一个重要的社会性概念，因为黑客总是在质疑权威。

重要的是，我们要明白发起这一类行为的目的是什么，它采用何种方式？又在向什么发起着质问？我认为中国一些具有政治意味的艺术，就有着“黑客艺术”的内涵，它是社会性的，是介入现实的。事实上，艺术家开展此类的创作已经持续了很长时间，只是如今伴随着技术的演进，方式不同了而已。

Q：你们的作品，此次是在一场媒体艺术节上展出。但可以明显地感到，其无法被简单地定义为“网络艺术”或“媒体艺术”，它的“现场”并不在媒介之上。

Paolo： 是的，我们不会把我们的作品定义为“数字艺术”或“网络艺术”，甚至不会把它归入“观念艺术”的范畴，因为这一作品涉及到很多因素。我更倾向于将其定义为“讨论当今社会问题”的艺术作品。我们不是单纯地运用技术，而是为了检验经济及社会体系的运作，以及网络社会对知识和信息的控制。这些问题一直存在，但是现在的艺术家可以通过技术与网络更多地参与其中，用创作来进行和启发对社会问题的讨论。

“我觉得中国的媒体艺术创作在和西方做完全相反的事情，很多作品是以新的数字化等手段对传统的艺术进行重新演绎”

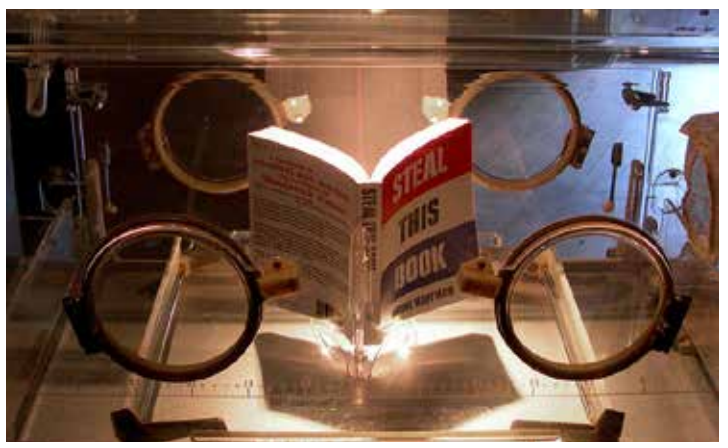
Q：谈到作品的社会性，“骇进垄断三部曲”可以说打破了一些社会生活的日常惯例。

Alessandro： 的确。打破西方社会中固化的生活样态（ritual）是我们创作中非常重要的一个概念。比如《面向脸书》曝光了很多人的头像照片，对这种社会惯例和礼仪的打破是会对社会的正常运作产生影响的。比如在《面向脸书》被公开后，我们被媒体大量报道，有很多人找到我们，要求马上把那些头像照片撤下来，我们甚至收到了三封死亡威胁信。这一作品真正触发了一些社会行为，也打破了社交媒体上的日常礼仪。

Q：在“迷因艺术节”上，你们的创作和中国的新媒体艺术作品相比，显得十分不同。中国的新媒体艺术创作似乎更注重感官的层面，其中的“媒体”似乎更多地被作为一种创作的“界面”。对此，你们有何看法？

Alessandro： 我的感受是中国的媒体艺术创作和西方很不一样。首先，中国的新媒体艺术在形式上更多是基于传统的美术（fine art）脉络；而西方的媒体艺术和传统艺术间是呈断层的，即便是在媒体艺术刚出现之时，当时的理念也是要做和此前完全不同的艺术，试图完全忽略此前的艺术创作。所以，我觉得中国的媒体艺术创作，似乎在和西方做完全相反的事情，很多作品是以新的数字化手段对传统艺术进行重新演绎。

实际上，对西方来说，中国的当代艺术（尤其是新媒体艺术）仍是一个谜，我们很难去简单地评判这些作品。而且在西方，技术人员和艺术家间往往会有一些联系，所以经常会出现这两者合作的作品。但在中国，虽然有很强的技术人员，但他们和艺术世界还没有建立起类似的联系。*译／马晓路*



在《黑色亚马逊》的展示中，艺术家将盗自亚马逊的电子书印刷为实体，作为这一“黑客行动”的化身。书本被置于培养皿中，艺术家表示这是一个“非法”的“早产儿”

后学院
POST-ACADEMY
八大美院油画研究展
RESEARCH EXHIBITION OF THE EIGHT ACADEMIES OF FINE ARTS' OIL PAINTINGS
2016
策展人：杨小彦、尤干
主办：和美术馆、广州美术学院美术馆、天津美术学院美术馆、四川美术学院美术馆
开幕式：2016年1月7日14:30—15:00
研讨会：2016年1月7日15:30—17:30
展期：2016年1月7日—1月24日
地址：广州美术学院美术馆

该页图片由中国美术学院、艺术家本人提供

特写 FEATURES

专访 Interview

黑客艺术：“骇进”互联网巨头的新垄断

2015年年末，意大利艺术家保罗·奇里欧（Paolo Cirio）及亚历山德罗·路德维科（Alessandro Ludovico）联合创作的“骇进垄断三部曲”系列在中国首度展出。在该系列作品中，艺术家对互联网巨头——谷歌、亚马逊及脸书，展开了“黑客行动”。 撰文/汪汝徽

2005至2011年间，意大利艺术家保罗·奇里欧及亚历山德罗·路德维科陆续针对互联网巨头——谷歌（Google）、亚马逊（Amazon）及脸书（Facebook），展开了“黑客行动”。这数年间，他们隐秘地挖掘及研究这三大互联网巨头系统中的安全漏洞，通过特制的程序，艺术家“重演”了这些网络霸权企业搜集、盗用公共信息及用户活动并借此谋利的行为。而这一“表演”也通过互联网，发布给全球的公众，一时在西方媒体及公众间引起广泛的讨论。

在《谷歌将吃掉自己》（Google Will Eat Itself）中，他们开发了一个隐匿的虚假网站为谷歌的文字广告提供服务，从中获利（这一收入按照鼠标的点击量计算），再以这笔钱购买谷歌的股票——试图用谷歌自己支付的广告费买下谷歌，之后则将股票（获益）返还给大众；在《黑色亚马逊》（Amazon Noir）中，他们利用软件机器人避开版权保护的限制，盗取了亚马逊的全部电子书文件，将其统一成pdf格式的文件免费发放；在《面向脸书》（Face to Facebook）中，艺术家用数据抓取的方式，盗取Facebook一百万用户的头像，将其假造成了一个新的男女交友网站（lovely-faces.com），使得这些用户中感到彼此吸引的人们可以直接见面，而不必受到脸书和社会缛节的约束。

这一被称为“骇进垄断三部曲”（Hacking Monopolism Trilogy）的作品，于2015年12月末在中国美术学院举办的跨媒体艺术节“迷因城市：骇进现实”上展出，也是该系列作品首次亮相中国。与展览中其他凸显“感官科技感”的作品不同，两位艺术家通过展陈程序图表、出版物、媒体报道录像、来自脸书公司的警告公函等实物，清晰地呈现了项目的执行过程及结果，其所揭示的私人信息所有权、个人资料安全隐忧、互联网公司本身的信息道德等问题，关乎身处网络时代中的每一个人。如艺术家在采访中所说：“我们不会把这个作品定义为‘数字艺术’或‘互联网艺术’，甚至不会把它归入‘观念艺术’的范畴。我们关注的是与社会发生关联。”

在《艺术新闻/中文版》的访谈中，两位艺术家谈及了该系列的创作过程及他们对“黑客艺术”的理解。而此处的“黑客”所指涉的，早已超出了“计算机、网络技术精通者”的范畴，而成为一种焕发着乌托邦色彩的，对抗既有建制的社会性概念。

在中国美术学院美术馆举办的“骇进垄断三部曲”展览现场

亚历山德罗·路德维科
Alessandro Ludovico

艺术家，媒体艺术批评家，英国安格利亚罗斯金大学（Anglia Ruskin University）英语与传媒专业博士。1993年起，任媒体艺术先锋杂志《神经》的主编。也是电子文化出版机构Mag.Net的创始人之一。与保罗·奇里欧合作创作的“骇进垄断三部曲”，是其首次也是目前唯一涉足艺术创作领域的作品。

Q&A

Q：这一系列创作的缘起是怎样的？

Alessandro： 这个系列的第一个作品针对谷歌。我们的想法是在理念上黑进谷歌这个“网络霸主”，不是在实际上黑进谷歌，要进入他们的服务器中搞破坏，是一种艺术形式的黑客行为。

我们意图向公众展示这样一个事实，即：当你接触电子材料、运作电子经济时，很难不出现漏洞和过失，如果找到了这些漏洞，就很容易去拷贝信息，甚至窃取信息，而这些信息可以被再利用。在这三个项目中，我们从这三个网络巨头身上收集数据，然后把它们以不同的方式应用在新的系统上，也借此展示了这些互联网巨头利用公共信息及活动正在做什么。

Paolo： 说到“黑客”，对当今的时代来说，这已经成为一种常事，我们经常能在新闻上看到某个网站或设备遭到黑客的攻击。从这种角度上来讲，我们的创作也是一种行为艺术，是对越来越常见的黑客行为的重新演绎；此外它也是一场“媒体秀”，因为公众和媒体都参与其中。这三个项目展示了这样一种局面：黑客行为已经成为当今的常态。

Q：从2005年至2011年，“骇客垄断三部曲”的创作持续了6年之久。这期间你们是如何展开创作的？

Alessandro： 我们的合作多以远程方式展开，因为彼此有相当长的时间分处在不同的地方，进行各自的研究及创作。所以，我们会约好一个特定的时间，在一天里集中性地厘清问题及接下来的计划。运作这个项目，需承担非常大的压力。一方面，在公布于众之前，项目是完全秘密进行的，比如在创作《面向脸书》的两年时间里，连我们的伴侣也不知道我们在做什么，因为如果消息走漏，这些互联网公司的应对措施会让项目立刻夭折。另一方面，则是真实的风险。比如我们收到了来自脸书公司的警告信，而最糟糕的情况便是他们将我们送上法庭，而败诉的结果是：我们此后的人生都要用来偿还赔款，即便案件仅在美国审理，我们也会永远无法进入美国境内。运作这样一个项目，信任非常重要。

Paolo： 整个创作的过程中，有三个因素颇具考验性。一是黑客的技术非常复杂，你需要有足够的知识和技巧才能够黑进那些非常精密的系统；二是掌控力，因为这个项目牵涉的因素非常多，比如在《面向脸书》中，有许多来自公众和媒体的反应都需要掌控：选中的头像是经由面部识别系统随机抓取的，如果其中有重要的公众人物或涉黑人员，我们面临的风险恐怕比来自脸书公司的威胁更大；而Alessandro目前收集的有关《面向脸书》的媒体报道就多达1100份，如何去应对这些强烈的外界反应，也是考验我们的地方。

Q：在合作关系方面，Alessandro自1993年开始就是媒体艺术先锋杂志《神经》（Neural）的主编，工作重心似乎更偏重理论研究，而Paolo则似乎更多地介入到艺术实现的层面。这样跨领域的合作关系，对于新媒体艺术的创作似乎很重要。

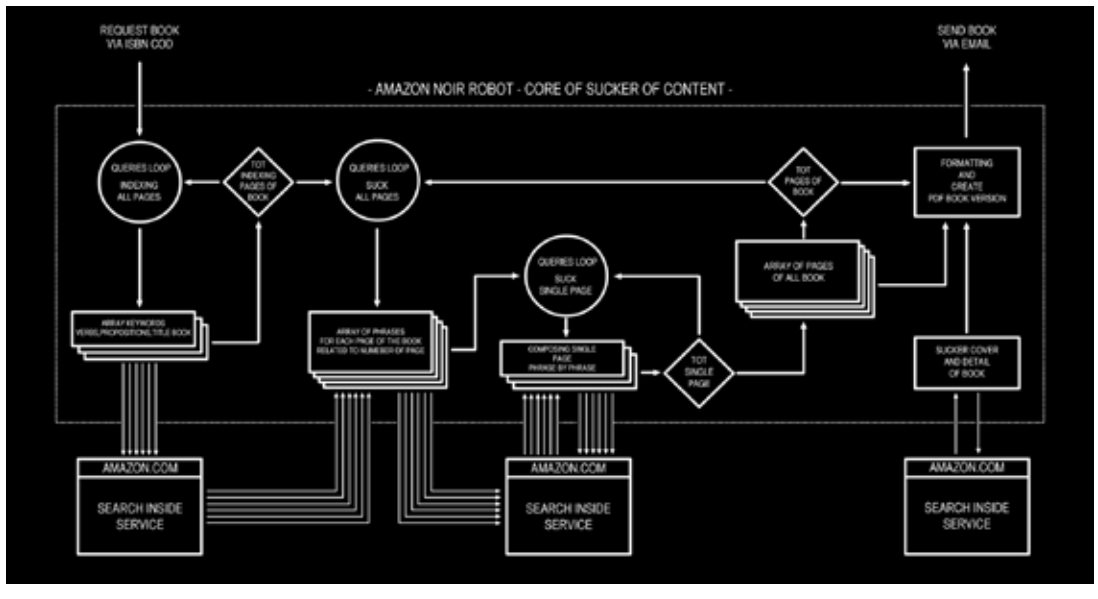
“我们不是单纯地运用技术，而是为了检验经济及社会体系的运作，以及网络社会对知识和信息的控制，用创作来进行和启发对社会问题的讨论”

Alessandro： 的确。我的角色更像是理论家。Paolo有艺术家的头脑和技术天才，更擅长实际地应用与视觉化，而我的贡献则更多在抽象层面。这种合作关系非常充实，因为我们能从不同的视角观察同一件事物。

跨领域合作对新媒体艺术来说的确很重要，因为创作往往会涉及很多方面，比如技术层面、媒体层面还有叙事层面等等。以我们的项目为例，在展示内容上，就有视频、音频、出版物等多种形式。

Q：刚才Paolo谈到“黑客行为已经成为当今的常态”，但“黑客艺术”在中国，仍是一个新鲜的概念。怎么去理解它？

Paolo： 黑客行为也可以是规模很小的，比如绕过网络审查，从某种层面上说，当今在互联网上活动的每个人都是黑客，每个人都有一定的方式和



《黑色亚马逊》的项目图表，呈现了软件开发到发起行动的全过程

该页图片由中国美术学院，艺术家本人提供