

直播计划： 人间动物园与媒体剧场

Peep Stream: Reality Zoo and Media Theater

叶甫纳+北鸥，《直播计划-乙女之书》(Peep Stream - The Book of Otome) 海报，地点：798 宏源公寓 A307，艺术家 | 图片提供

- 平台：微信订阅号，网络直播间，人的指甲上、画廊以及其他实体展示空间等
- 专业指数：★★★★
- 大众指数：★★★★
- 特色：线下与线上多平台展示，与大量参与者合作
- 微信订阅户数量：1716
- 最高浏览量：3000-4000
- 活动发布频次：没有固定频率，通常每周发布，频繁时每天发布
- 起步时间：2014 年 8 月
- 参与合作者人数：截止目前，130 人

编者按：艺术家叶甫纳发起的项目“展示癖”目前包括“指甲计划”与“直播计划”两个系列，微信订阅号“展示癖 Exhibitionist”是项目相关内容展示与资讯的发布平台。“展示癖：直播计划”由叶甫纳和北鸥共同发起，是一个在网络直播平台上定期发生的表演项目。每期节目中，艺术家和参与者将进行现场表演，观者可在直播时段通过弹幕留言和发送礼物表情和表演者进行实时互动。直播间页面的所有现场互动将被视为表演的一部分纪录和分析。每期表演将提前发布时间和主题，内容在播出前保密，营造神秘感，表演开始前，关注者会得到观看的相关通道。

如果 1974 年就有 Wi-Fi 普及和移动端直播 APP，想必约瑟夫·博伊斯的《我爱美国爱我》中与土狼共处一室的表演一定会被推至大量非艺术观众的手机端，甚至有可能被做成鬼畜视频，并在若干年后依然活跃在网络。某种程度上，行为艺术表演更加适合与流媒体捆绑，将整个过程都通过直播平台实时地发布到网上。

叶甫纳+北鸥
《直播计划-鬼畜之书》
(Peep Stream -
The Book of Kichiku)
剧照
艺术家 | 图片提供

在美术馆机构中，越来越多展览通过参与性艺术吸引没有观展习惯的普通观众走进美术馆，以此修复艺术与公众之间原本断裂的关系。策展人鲁多夫·弗里林 (Rudolf Frieling) 2009 年在旧金山 MoMA 策划的展览“参与的艺术：1950 年至今” (The Art of Participation: 1950 to Now) 梳理了历史上艺术家们基于上述诉求进行的“艺术的公开创作”，以及在新媒体平台建立网络社区的种种尝试。汤姆·麦克多诺 (Tom McDonough) 在《艺术论坛》 (Art Forum) 对这个展览的展评中分析了这类艺术实践的意义正是在于“将艺术创作的常规神秘性解开，使作品、艺术家和观众成为更大的批评体系的一部分，从而促使一种崭新的、无等级制度的社会关系的产生。另一方面，这类融合了新技术的艺术实践也证实了当下蓬勃发展的商品化经济。”

出生于 1980 年代末的艺术家叶甫纳是自青春便开始享受网络科技红利的中国 Y 一代，这一代人与上一代当代艺术家最大的不同在于，他们主动拥抱科技媒介和资本的快速变化，对网络共享的信息资源更加敏感，获取信息的手段方式更多元。她和她的同辈艺术家，如关小、苗颖、林科，基于互联网的日常实践与自身的生活状况是无差别的。他们通常生活在不同的程序窗口和网页中。对于他们的创作而言，社交网络平台的社群效应，都消解了艺术依赖物理空间存在的必要性。网络空间的开放性和 web 2.0 之后的民主性 / 用户自主性，在不同的层面上赋予了艺术展示、流通等以往必须进

(上) 叶甫纳+北鸥, 《直播计划-腐化之书》(PeeP Stream - The Book of Faghag), 剧照, 艺术家 | 图片提供
 (下) 叶甫纳+北鸥, 《直播计划-未来的警告》(PeeP Stream - Upcoming Warning), 剧照, 艺术家 | 图片提供

(上) 叶甫纳+北鸥, 《直播计划-腐化之书》(PeeP Stream - The Book of Faghag), 剧照, 艺术家 | 图片提供
 (下) 叶甫纳+北鸥, 《直播计划-鬼畜之书》(PeeP Stream - The Book of Kichiku), 剧照, 刘一纬 | 摄, 艺术家 | 图片提供

(背景图) 叶甫纳+北鸥, 《直播计划-未来的警告》(PeeP Stream - Upcoming Warning), 剧照, 地点: 上海 k11, 艺术家 | 图片提供

入画廊或美术馆空间才能获得的展示权利。同时，数字化平台更加快速、准确、直接地将供需整合配对，满足了艺术创作过程中所寻求的交流互动，以及社会介入的目的。

艺术家，同时也作为“用户”，得以将实际的工作现场变成网络化工作基站，在创作的过程中让渡自己创作的主体性身份。他们抓取现成信息，通过社交网络实时获得反馈。在他们之中，叶甫纳和北鸥共同发起的“展示癖：直播计划”使用了当下最能凸显这一用户自主性特征的“直播平台”，借用直播这一网络时代特有的象征性含义，从用户主动成为了他人的导演。

凭借此前的“指甲计划”，叶甫纳的“展示癖”项目吸引到众多具有不同实践背景的年轻策展人、艺术家、艺术机构工作者参与其中，而后更通过杂志、网络媒体与歌手、设计师、媒体人、明星建立起艺术圈外的知名度和粉丝基础。因此“直播计划”在前期宣传推广、演员甄选、寻找平台合作都获得了极大的帮助。2015年12月12日，在“热波间”（www.51rebo.com）平台进行第一期首演的40分钟过程中，制造了几万网友在线观看的记录，也成功刷屏了艺术界的微信朋友圈。应用软件将这场狂欢闹剧推至每一个好奇的观众眼前。而原本作为展示空间的A307仅仅是表演的“后台”，并不向观众开放。网络直播的表演中，移动端才是第一现场，所有观众互动的结果也成为了表演的一部分，并将被视为表演的一部分记录和分析。

北京798宏源公寓A307本身就是一个由公寓改造的艺术空间，室内装潢设施与一个普通家庭生活的场景无异，也恰好与常常出现在起居室内背景的“直播”空间性质接近，都与日常生活有着密切关系。叶甫纳和北鸥决定用公寓演化出的“宅”文化作为直播的前四期的节目，他们从中提取了“鬼畜”（Kichiku）“乙女”（Otome）“腐化”“人肉搜索”四个象征性的关键词，显然希望唤起相应网络族群的注意。每一期的表演均由不同关键词的文本及社会背景引发，然而在呈现方式上，则认真考虑到直播媒介本身的特性与界面的美学，并利用直播常见的技巧与观众互动。

在直播的表演中，如何让具有视觉冲击力的视频特效和夸张的表演结合，并在表演过程中不断制造紧张、搞笑或其他突发状况来制造有效的观看是艺术家们最需要考虑的。然而，正因为演员在即兴表演过程中激烈的肢体动作和裸露等意外表现，也使得《未来到的警告》在上海chi K11美术馆遭遇了停播。在正式表演的过程中，转播的网络平台以“低俗”“跨越审查尺度标准”为由中止了直播。这类情况一度让叶甫纳和北鸥感到头疼。

尽管在内容上有观念框架和简单的叙事情节支撑，但从形式上看，“直播计划”的表演在根本上还是区别于一般的行为艺术表演、网络剧和真人秀。作品的主体不能剥离其发生空间（表演场地/流媒体）来单独讨论。事实上，大部分的“直播”行为本身是反内容/含义（anti-content）制造的。尽管艺术家们努力制造视觉奇观，最吸引普通观众的内容实际上是日常中无差别的、无聊状态的实时播放。越是简单直接，越是能诱发观者产生真实的共情。而作为表演者，直播更像是一种图像连续的自拍。在屏幕的镜像中，表演者始终下意识地凝视镜头中的自己，沉浸在自我形象的塑造之中。“直播计划”在Tabula Rasa画廊的展出作品利用了画廊空间本身的监控设备系统，在Bilibili直播开幕当天的监控录像中的画面。表演者按照提示情境在摄像头的监控下即兴表演。现场观众和移动端的观众以

网络直播的表演中，移动端才是第一现场，所有观众互动的结果也成为了表演的一部分，并将被视为表演的一部分记录和分析。

从形式上看，“直播计划”的表演在根本上区别于一般的行为艺术表演、网络剧和真人秀，“直播计划”作品的主体不能剥离其发生空间（表演场地/流媒体）来单独讨论。

及画廊开幕的全部在场者共同构成了一组真实的“偷窥”关系——每个人都是不同身份的表演者，这似乎是对直播更准确的隐喻。

叶甫纳+北鸥
《直播计划-乙女之书》
(PeeP Stream - The Book of Otome)
海报，地点：798宏源公寓A307
艺术家 | 图片提供

直播的世界也自有一套独立运行的权利关系。早期依赖PC端的直播平台，表演和观看都发生在相对固定的有限空间内部。直播“房间”里的人如同困在一座人间动物园中的“次人类”，接受围观者猎奇的目光。而围观者也以文字、表情、道具回应，并以虚拟礼物“投食”。因为内容缺乏监管、付虚拟货币观看，使得直播一度成为灰色的亚文化景观。

而如今，中国的网络直播行业的市场规模接近上百亿人民币，直播平台已经井喷至200家。从早期PC端平台的6间房和YY直播视频催生之下的网红经济，如今已被后来者的斗鱼、映客、花椒等移动端平台迅速稀释，曾经贩售内容、以虚拟直播间作为真人秀的“秀场”因为封闭性很快被更为“民主”、兼容性更强的产品迭代。一度是基于聊天交友和视频表演的功能性内容平台，进一步发展至可视化旅游、购物等多元化服务，如今的直播已经更像是一个集合型产业了。相较之下，英文世界近两年才普及化的移动直播Meerkat，以及Twitter推出Periscope都显得后知后觉。相信很快基于Meerkat和Periscope两大平台的艺术创作也会层出不穷。

直播平台的操作低成本、低门槛，使得直播文化从草根亚文化群体，爆发式地受到时尚和艺术精英群体的追捧：时尚派对和走秀现场的“零距离”观看；以及可能受到“直播计划”启发，在斗鱼直播直接展示艺术作品并要求用弹幕发表艺术评论的“24H计划”；在展览期间同步记录画廊内发生的行为表演（没顶画廊刘成瑞个展），甚至直播艺术讲座、谈话……当下，直播这个媒体剧场的意义及魅力或许不止在于让原本封闭自洽的艺术系统自行打开一个缺口，把话语延伸至年轻人和“二次元”。

而是通过建立更加公平的审美分配、取消精英式的观看，将艺术放置于更广阔的文化环境中被检验和滋养。借用直播观看的共时特性，将表演者显性的“展示癖”与观看者隐性的“窥淫癖”安置在同一时空——如同一组虐恋式的主仆关系。直播计划把玩着其中特有的社群文化、名人效应、注意力经济，找到当代艺术和文化的巧妙接合（articulate）。