

最伟大的当代艺术 往往出自最丰厚的传统土壤

——韩啸的社会整形再次登陆迈阿密

“跨越太平洋”中国当代艺术交流展于12月2日在美国迈阿密海滩SCOPE艺术博览会现场开幕，艺术家毛栗子、李象群、何晋卫、韩啸、孔亮、程晓光、闫博作为特邀艺术家携最新力作出席此次盛展。迈阿密海滩SCOPE艺术博览会成立于2000年，现已跻身国际重要的、高质量和极具活力的成功博览会之一，此次博览会将精选的艺术力作带到国际上参加展览交流，既推广了中国当代艺术家的集体声誉，也为世界人民了解国际当代艺术多元发展现状提供了重要窗口。当代艺术家韩啸携带抽象水墨作品《民》及影像作品《丰胸》参加了此次盛展。

中国乃传统文化发源地，但历史上从不保守

韩啸的抽象水墨作品《民》，在某种程度上延续中国水墨的内在文脉。此次韩啸作品的创作源泉来源于中国博大精深的传统文化的滋养，中国传统文化犹如一颗参天大树，遒劲挺拔地扎根在中华大地。传统文化的诗、词、歌、曲、艺都凝聚着中华民族深厚的人文思想和普世价值观，蕴藏着深厚的文化积淀，闪耀着理性探索的光辉。韩啸年少极具慧根，通览古今，饱读诗书，深受中国传统文化的熏陶，这些素养为他日后从事当代艺术创作

奠定了坚实的基础。韩啸在水墨作品中融汇古今中外的同时，摒弃了传统文化中的糟粕，使传统文化得到了很好的继承和弘扬。但其创作又不受中国传统文化的束缚。通过作品，我们看到他的思想犹如脱缰之马，从传统文化的框架中驰骋出来，洒脱豪迈、桀骜不羁的真性情在作品中依稀可见。韩啸对当代艺术和传统文化的理解和运用已然达到纯熟境界。在接受记者采访时，韩啸表示，“传统文化的精髓是创新，中

国乃传统文化发源地，但历史上从不保守。任何时代都有最具时代特征性的艺术门类和作品。艺术家置身当下文化环境，面对当下现实，他们的作品必然反映当下的时代特征。数千年来中国文化的精神特质与审美内核，更承载着中国历代文人修内质、养德操、怡性情的精神托付。在保留文化根性的前提下，汲取其他文明成果，将传统进行当代性转换，我的立场是，既不妄自菲薄也不妄自尊大，进而形成中国当代艺术自身的标准”。

韩啸的社会整形不同于博伊斯社会雕塑

影像作品《丰胸》，取材于去年那场著名的丰胸行为艺术。2012年5月和8月，韩啸分别于济南、北京举办的《整形：韩啸行为艺术展》。丰胸手术用时不足30分钟，出血量不足3ml，受术者术中歌唱，术后轻松步出手术室。不仅让整形业内同行对他绝妙的手术技艺赞叹不已，国内艺术界、社会人文等近百媒体亦争相报道，一时激起无数热议，被称为“最美的行为艺术”。一时间，韩啸的社会整形引起社会广泛热议，很多人拿博伊斯的社会雕塑和韩啸的社会整形做比较。德国著名艺术家、雕塑家博伊斯作为20世纪后半叶最重要的西方艺术家之一，其作品在世界乃至中国有着非常持久的影响和艺术史价值。他超越了杜尚成为二战后艺术转型的关键人物和代表人物。作为人类历史上最伟大的艺术家，在国

际产生了广泛的影响，中国的一大批当代艺术家都受其影响。在博伊斯创造的众多艺术理论中，被称为“人类最重要的遗产”的莫过于他的社会雕塑理念。他认为通过挖掘人的想象力，提升人的创造潜质，塑造人的思想，所有人都可发挥潜能进行创作。“社会雕塑”把“雕塑”概念扩大成了人类普遍的语言，这种语言能够表达人类精神的各种物质材料及人类的行动本身，符合他“社会雕塑”对社会的干预和改造的理想。而韩啸的社会整形也同样说人人都是可以进行“雕塑”，但在今天艺术领域的拓展性和研究意义上，韩啸的社会整形似乎更进一步。韩啸认为，虽然社会整形和社会雕塑概念相近，强调人人都是可以整形，都具备一个社会性，即是自己对自己的改变，人对社会的改变，也是反作用对人的改变。但是他

们之间在某种程度上又是不同的。首先，整形是有伤害的、有创伤的，要修改需要承受一定的风险性，不具备随意性，而雕塑面对的是物质材料，没有创伤，不满意可以重新改变，整形无法或者很难重新改变。其次，整形需要医生和顾客有一个沟通，是一个作用与反作用、互相改变的过程。而雕塑完全是人对材料的一种施术，是单向作用的过程。韩啸的社会整形抛给社会一个值得深思的课题：我们的身体是否属于我们自己？手术是思考身体存在的过渡，通过整形手术，身体强烈地向我们言说了它所包含的一切问题：身体与社会、身体与身份、社会与艺术等等。身体的存在不仅仅是肉身所有，而且是我们一切人文关怀与社会聚焦的主体。韩啸在这方面又走进了一步，比博伊斯的社会雕塑概念更具有哲学意义和指向性。

看懂韩啸的作品，你就不土了

尽管韩啸自己说，是否是艺术，或怎样去定义都是无所谓的。但他的创作并未有过停歇。此前，他已经先后举办了一系列有关社会整形的行为艺术展，获得了关注与成功，他踏入了一个新的圈子。韩啸在创作的过程中融入了自己的情感因素在里面。他说时下这些充满戾气与邪气的矿难和毒奶粉事件到处充斥着这个社会，这是我们生活的这个无信仰、无价值观、无道德底线的社会的缩影，韩啸将此情寄予手术及艺术。在真相支离破碎的当下，也不愿做出任何解释。韩啸说作为一名知识分子，首先要有自己的立场和良知，保持对

内心清醒的审视。韩啸的作品中寓情于笔，是纯粹的艺术和生活的交融。其次，韩啸用一种传统的形式来表达当下社会的纪实性，强调文化的批判性和针对性，强调要关注社会、关注生活。这也是他一直以来以身行事的艺术态度。韩啸的展览，既是一种返观历史、梳理线索的回顾；又是一个提示问题，生成意义的前瞻。它关注的问题是历史主义的，而且带有一种不断生成建构的文化理想主义乌托邦气质。更重要的是，韩啸拒绝任何现成或先验的，现代或后现代的，东方或西方的解释话语霸权。他描述或记录的是一个与中国当代社会生活同步成长变化的文

化事实，并试图通过中国人自己的方式作出判断和解释。尽管有人对韩啸作品的艺术性表示质疑，其间也有许多诸如“晦涩难懂”、“不能深究一二”等反对之声。对此，韩啸则一笑而过，淡然道：“看懂我的作品，你就不土了。”而后继续执着他最传统也最先锋，最普通也最震撼的社会整形艺术。草根出身，通过自己不懈的努力终于跻身国际艺术圈，但无论身在何处，他的身上都贴着显著的中国标签。韩啸表示，中国文化博大精深，自有傲人之处，而当代艺术具有很强大的包容性。将中国传统文化以当代艺术的形式引入国际舞台是自己的责任，也是理想所在。

▲迈阿密艺术博览会现场

▲韩啸在环铁艺术工作室

▲斗蟋蟀行为艺术展

▲佛罗伦萨双年展现场

▲韩啸与外国友人探讨

▲《民》

▲《丰胸》