

韩笃一：在楼道间实验“神经美学”

原创 SUHE HAUS 苏河皓司 SUHE HAUS 2025年01月17日 16:09 上海

《韩笃一：琳琅》展览现场，苏河皓司，2024年

01.

跨文化的美学探索

自文艺复兴时期以来，艺术家们一直致力于通过解剖与绘制来探索生命的奥秘，在这个过程中不经意间将科学图像与艺术想象融为一体。达·芬奇的解剖手稿开创了这一跨学科探索的先河，19世纪的德国生物学家恩斯特·海克尔 (Ernst Haeckel) 的生物学插图将微观生物的精细结构转化为装饰图案，再到现当代艺术转型期，安迪·沃霍尔的丝网印刷系列也使用了医学X光片和基因图谱，再如爱德华多·卡茨 (Eduardo Kac) 又用基因工程，制作了会发光的兔子……

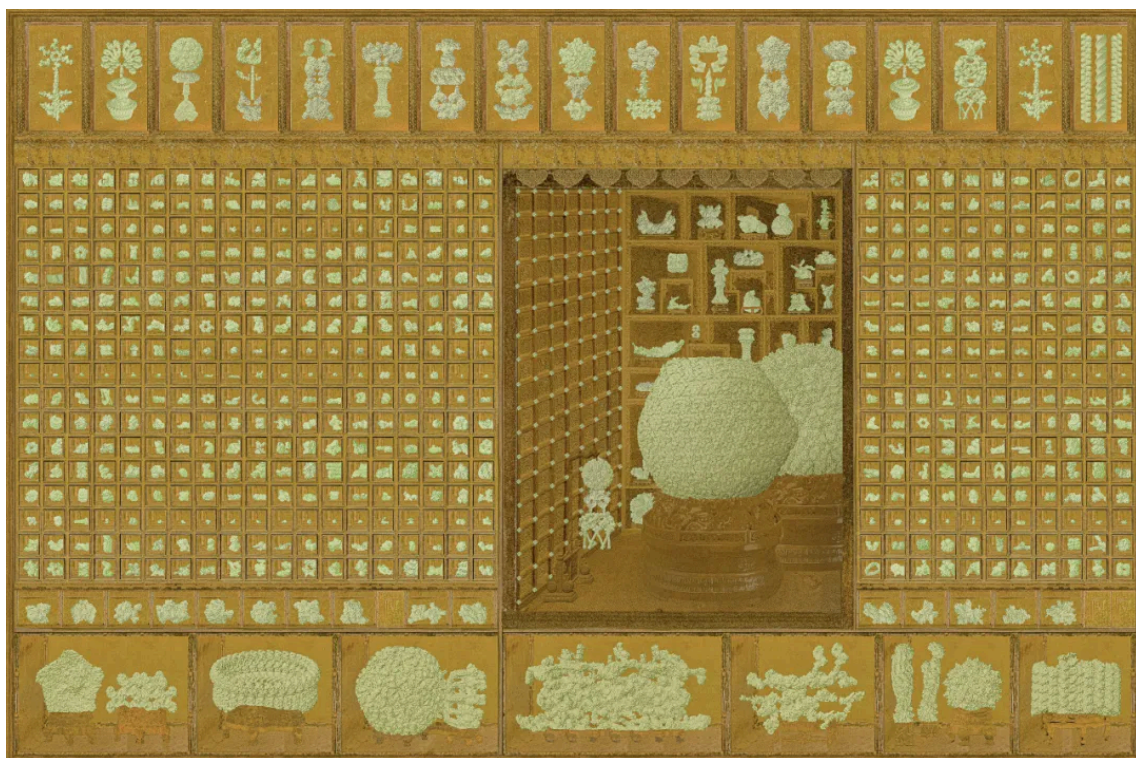
在上海苏河皓司的展览“琳琅”（2024）中，1994年出生的艺术家韩笃一正尝试将这种探索推向更在地的、具实际操作性的跨学科语境。这次个展不仅是他首次以艺术家身份在国内的重要亮相，更是对其长期以来在神经美学、科技与跨学科思维研究的呈现。

▲ 《韩笃一：琳琅》展览现场，苏河皓司，2024年

倘若径直走进展厅空间，会误认为是某种宗教场所的放大版壁龛：放眼望去是金色展墙与精致刺绣，其上却不是传统的宗教铭文，而是寓意模糊又精准分布的科学分子结构。

展览的核心作品《琳琅蛋白殿堂》（2024）以韩笃一对微观世界与宏观文化的理解而展开，作品从蛋白质数据库（RCSB）中提取的三磷酸腺苷（Adenosine triphosphate, ATP）分子结构图谱，二维与三维立体结构的转化图样与清代宫廷装饰、罗马金宫壁画融为一体，被重新诠释为一幅充满东方想象的装饰画：金色的丝线在浅黄色绸缎上游走，勾勒出既似分子链又像祥云的图案。

▲ 《琳琅蛋白殿堂》，2024年，墙纸

用创造一切生命体的蛋白质分子，偷换掉东西方文化里奇形怪状又招人喜爱的神怪，与此同时又呼应了东方园林石景和装饰艺术中追求过度繁茂的审美欲望——**这种艺术语言让韩笃一的作品能够跨越特定文化的限制，甚至超越特定空间和时间的束缚。**

▲ 尖塔或沙门氏菌鞭毛马达-接头装置复合物内的远端联动杆-接头装置（视角3），数字渲染，纸面打印

02.

跨学科的感知重塑

作为一位同时涉足建筑、设计和艺术的创作者，韩笃一展现出独特的跨学科创作视野。他最初来自建筑设计专业背景，其后在中国、瑞士、意大利、美国等多地进行工作和学习。展览所沿用的方法论建立在对“神经美学”的研究和使用基础之上，遍布的图样中，韩笃一把“蛋白质结构作为生命的基本构成元素，与传统的博古纹样结合”，既具备了前卫先锋的特质，又蕴含传统符号和怀旧的影子。

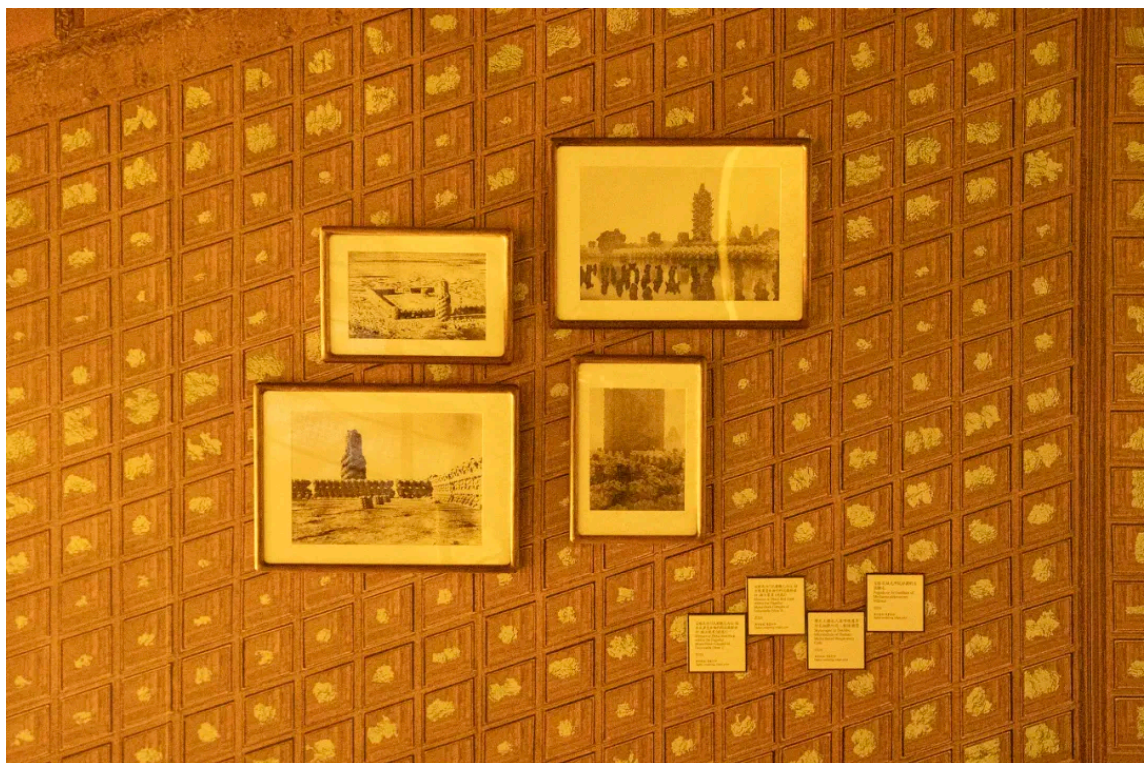
▲ 植物光系统 | 超级复合体组件花瓶，2024年，数字渲染，纸上打印

而他所称的“神经美学”（Neuroaesthetics），是由塞米尔·泽基（Semir Zeki）在《内在视觉：大脑如何创造美与艺术》（*Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain*, 1999）中提出的概念，探讨艺术体验与大脑神经活动之间的关系，例如莫奈的印象派画作通过色彩的微妙变化激活了大脑的颜色处理区域，而毕加索的立体派作品则挑战了大脑对形状和空间的认知。艺术家可以通过形式、色彩和构图等手段传递其感知的本质。

▲ 岛屿或蓝藻藻胆体光系统 II 超级复合体，2024年，数字渲染，纸上打印

韩笃一会把物体和环境视为“神经美学的处方”，探索视觉刺激如何影响人类的感知与情感体验。这种创作思路在他2022年米兰设计周展出的视觉环境与家具作品《心伺令》中已经得到体现，也令人想起他的作品《血清素-舍曲林》（2021），灯罩上精致的刺绣图案来自心理咨询师的对话记录，与传统佛寺经幡的形制相呼应，暖黄色的光线透过丝绸，在墙面投下斑驳的影子，给人正在进行一场冥想的错觉。这种转化过程，或许本身就是一种认知重映射，呈现了意识在个人与集体之间流动的微妙机制。

▲ 《韩笃一：琳琅》展览现场，苏河皓司，2024年

再如本次展览中心作品的《绽放的幻象》（2024），借鉴西洋塔型钟表的造型，以多个现实景象的流畅变形，暗示了万物相通的哲学观。但其实仔细拆解这件装置，咨询记录转化为视觉符号，个体心理经验如何在文化语境中被编码、传递和重构。而这也更接近于神经科学对意识流动的理论阐释，韩笃一将佛教传统符号与现代心理学元素相结合，构建出一种“间性空间”。

▲ 《绽放的幻象》展览现场，苏河皓司，2024年

也正是以将看似毫无关联的符号系统进行重组和对话，韩笃一为观者提供了一种他试图在空间里创设的路径，而光线和材质则承担着其隐喻功能：一如暖金色的使用与光打在阶梯空间里的折射，暗示着某种流动性和记忆边界。或许此时我们可以反观之，在信息高度碎片化、个人边界日益模糊的时代，韩笃一的创作提出了一个关键问题：艺术如何在多元文化语境中建立连接？又如何通过跨学科的视角激发新的创作可能？

03.

跨领域的共创实践

在展期内，我们邀请了韩笃一和CHERUBY（樱桃瑚）的创始人徐婧（Cherry Xu）共同探讨他们对跨学科方法论的兴趣，以及为何及如何开启自己的创作和展览实践。

为什么CHERUBY会选择在苏河皓司这个空间做韩笃一的个展？这和你们的空间理念有哪些契合的地方？

Cherry：

与韩笃一的合作始于我们对艺术与时尚交汇的共同兴趣。我们早就想一起策划一个展览，韩笃一的创作与时尚有着密切的联系，这让我觉得我们可以共同探索这个领域。展览的构思大约在年中时逐渐成型，经过多次讨论，我们决定将展览的主题聚焦于当代中式花园的概念。这个想法不仅体现了韩笃一的艺术风格，也与CHERUBY的使命相契合，旨在推动当代艺术与时尚的对话。当代艺术与时尚之间的关系是复杂而富有潜力的。时尚不仅仅是表面的装饰，它反映了社会文化的动态变化。

然后展览空间的设计也对作品的呈现至关重要，我们看了好几个地方，最后选择了苏河皓司的楼梯通道作为展览场地，这个空间并不传统，也给大家更多的自由度。

最开始和CHERUBY合作的契机是怎样的？这和你的创作理念有哪些契合的地方？

韩笃一：

我们最初是通过去年冯骏原的艺术展览项目认识的。今年我们决定一起做这个展览，主要原因是CHERUBY想要探索与发生艺术相关的跨学科合作，他们特别关注时尚和艺术之间的对话，这与我一直以来对多媒介创作的兴趣非常契合。那通过这次合作，我们希望能够突破传统的艺术展览形式，创造一个更加实验性和富有创意的艺术空间。

这次选择在苏河皓司的楼梯通道空间展出，对你的创作带来了怎样的挑战？

韩笃一：

这是一个非常有趣的空间挑战，106平米的楼梯通道空和平时传统的方正展厅不同，过去我习惯使用完整、规整的空间，但苏河皓司的楼梯区域是不规则的，这迫使我重新思考空间利用。在多次实地考察和测量以后，我一直在思考如何将空间特征与作品概念结合，最后我是根据空间的流动性来构思的，希望通过墙纸、地贴、灯光等空间装置，可以让这个过渡空间转化为一个“向你涌动”的场所，让观众在上下楼梯的过程中，自然而然地进入这个世界。

展览试图在苏河皓司一楼营造一个“高度浓缩的当代中式花园”，这个空间概念是如何与CHERUBY在苏河的场地特性产生对话或者说共鸣的？

韩笃一：

其实我受到中国传统空间美学的启发，如故宫乾隆花园的室内设计着泪，考虑地域性文化审美，我把空间概念转化为“藏宝阁”或者说“多宝格”的意象。传统中式园林讲究移步换景，我试图把传统园林中的“借景”手法重新诠释，把蛋白质结构与博古纹样的结合，创造出一种当代的园林体验。而苏河皓司的空间结构恰好提供了这样的可能性，让我能够重新思考展览空间的可能性，可以把传统中式美学元素融入当代艺术实践中。我特别关注如何在艺术作品中捕捉文化审美上的DNA，在隐形的、内嵌的层面让人感受到一些熟悉的感觉。

从早期的场景设计、收藏级家具，到现在更为多元的艺术实践，你的创作重心似乎转变挺大。之前看周末画报的采访，说你“关注整体视觉环境如何作为一种神经美学的处方进入人的视野”，可以请你详细展开对这个“神经美学”的理解吗？

韩笃一：

因为我的教育和专业背景是建筑设计，在大学习建筑的过程中，我就慢慢地逐渐就是对建筑空间体验的美学体验（aesthetic experience）感兴趣，神经美学对我来说是一个极其重要的研究视角，它专注于从神经科学角度探讨人们如何感知和体验艺术。我对这一学科的兴趣源于对视觉刺激（stimulation）如何影响人的神经系统的好奇。在创作中，我会思考如何通过空间设计、色彩、构图等元素，精心策划能够触发特定神经反应的视觉体验。所以这不仅仅是美学问题，更是关于如何有效地传递情感和概念。

在“韩笃一：琳琅”之后，CHERUBY未来在支持年轻艺术家方面有哪些具体的举措？

Cherry:

CHERUBY致力于为年轻艺术家提供一个开放的平台，支持他们的创作和展示。我们会通过展览、驻留项目和策展活动，帮助艺术家与公众建立联系。我们的目标是促进艺术与时尚的跨界对话，鼓励年轻艺术家探索不同的媒介和表达方式，在明年3月就会有有一个新的展览。另外我们也想积极参与教育和交流，帮助国内外艺术家们拓宽视野，找到自己的声音。

采访 & 撰文 / 陈元
编辑 / 徐斯睿、王乙竹

特别鸣谢 / CHERUBY
Cherry Xu、韩笃一

More to Read

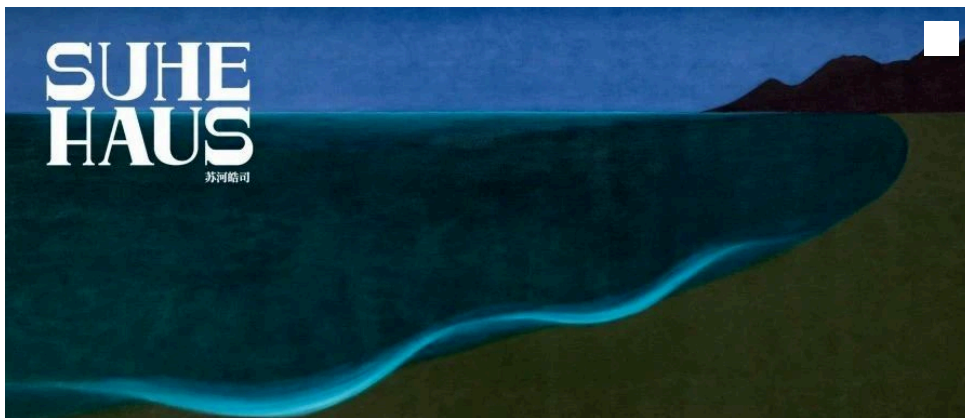
更多阅读推荐

苏河皓司已向你发出一份创作邀请

莎拉·布克纳：不同版本的我的对峙

亨尼·阿尔夫坦：镜厅里的永日与永夜

开放时间

周二 - 周六 / Tues. to Sat.
11:00-19:00

联系方式

+86 136 8057 4425
info@suhehaus.com

 苏河皓司SUHE HAUS

 苏河皓司SUHE HAUS

 @suhehaus

 @SUHEHAUS

 www.suhehaus.com

苏河皓司是为创意社群打造的多维启迪性灵感之所。我们接纳跃动思潮，共连当代艺术与设计。集志趣奇能的创意才士，通过多维域的共创，构建一个灵感常驻的平台。

Curated for the creative community, SUHE HAUS serves as a interdisciplinary platform for inspiration, cultural exchange and exhibition. Through fostering an open, forward-thinking environment focused on contemporary art and design, SUHE HAUS aspires to create a hub for the creative spirit within us all.

SUHE HAUS

静安区苏州河文安路30号
30 Wen'an Road, Suzhou Creek, Jing'an

苏河皓司

