

李山 LI SHAN

B.1942

85 新潮重要参与人

全球生物艺术先锋

中国生物艺术第一人

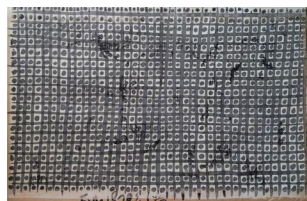
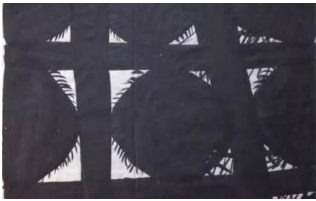
1993 年首批进入威尼斯双年展的中国艺术家

在长达五十余年的艺术生涯中，李山经历了 70 年代的实验艺术阶段，80 年代的”理性绘画“（中国特定时期的 [抽象] 阶段，90 年代的“胭脂系列”阶段，以及过去近三十年的生物艺术阶段。李山无疑是中国当代艺术史中少数几位重要的、有影响的艺术家之一，因为他总是探索新艺术出现的可能性。李山是一个儒雅低调的艺术家，但是他的艺术总是充满激烈的张力，不论是早期绘画、装置和行为艺术作品，还是后来的生物艺术，总是在挑战和责问。李山的艺术总是和当代艺术发展特定阶段的生态发生关系，总能够在艺术作品中，对时代艺术观念及其被制约的社会条件发出自己的声音。

1970s - 1980s

这个时期李山主要探讨生命的神秘性，也就是生命绘画的玄学因素。早期《扩延》和《秩序》等系列绘画作品中，生物因素已经存在。

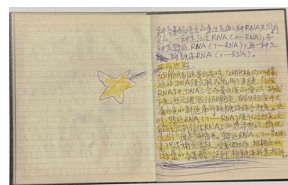
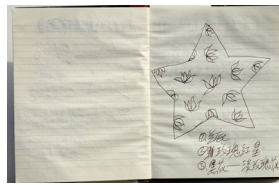
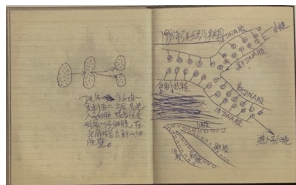
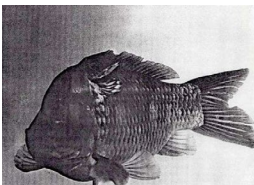
1988s - 1994s

政治波普《胭脂》系列下的隐喻生物性。

1995s - 至今

逐步转向“生物性试验”新阶段，并开始一系列的知识储备以及文字和图像方案，《阅读》系列的开端。

2007s

2007 年开始与科学家合作，创作以生物基因工程为技术的生物艺术品。

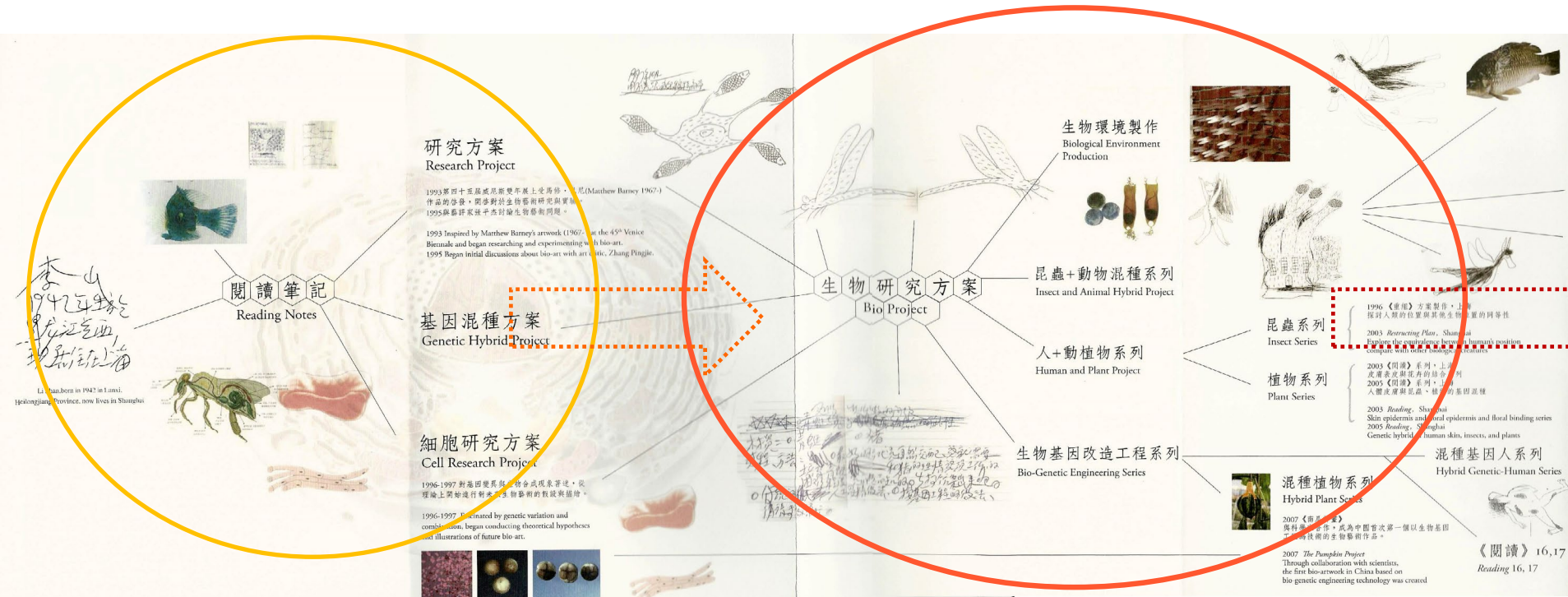

2017s

2017 年李山对基因编辑研究进行了更为深入的艺术性展示，“打开折叠”意为基因组双螺旋结构的铺平展开，进而对生物信息进行读取、写入、编辑等一系列人为干预。

李山生物艺术的发展

1970s - 1980s

早在 70 年代末，李山已经把生物因素带入作品形象之中。但是，他通常关注生命的结构性和生物感，所以，李山的生命绘画不是内观性的对生命灵魂的反省，而是对生命基本结构的描述，尽管这个结构是概括的、主观的，并非建立在准确的科学知识之上的生命体。比如，李山 80 年代早期绘画，《初始》和《扩延》系列中常常出现各种“圆”，单独的圆或者几个圆式那样，而是毛茸茸的、柔软的、不规则形的圆形，他让我们联想到生命体。线上勾勒的圆形之内，李山非常认真地铺垫颜色，不是平涂，而是放松地层层涂写，留下非常微妙的笔触，笔触留下的肌理则留下生命肉体的质感。

李山在 80 年代解释他的《秩序》系列的绘画时，说他试图在黑色中发现宇宙和生命的神秘性。作品中的粗黑线条和那些随意画的圆都是黑白的。它们共同组成了无穷尽的神秘性。

—— 高名潞

我为什么要采用这样的（格子）符号和运用这样的一个黑颜色？我认为这种符号本身既简单又含混，即明确又模糊，这本身就是神秘的意味在里面。那么黑颜色呢也是这样的，有人在黑颜色中体会到的是压抑的东西，恐怖的东西等等，而我呢，在黑颜色当中所体会到的只有神秘

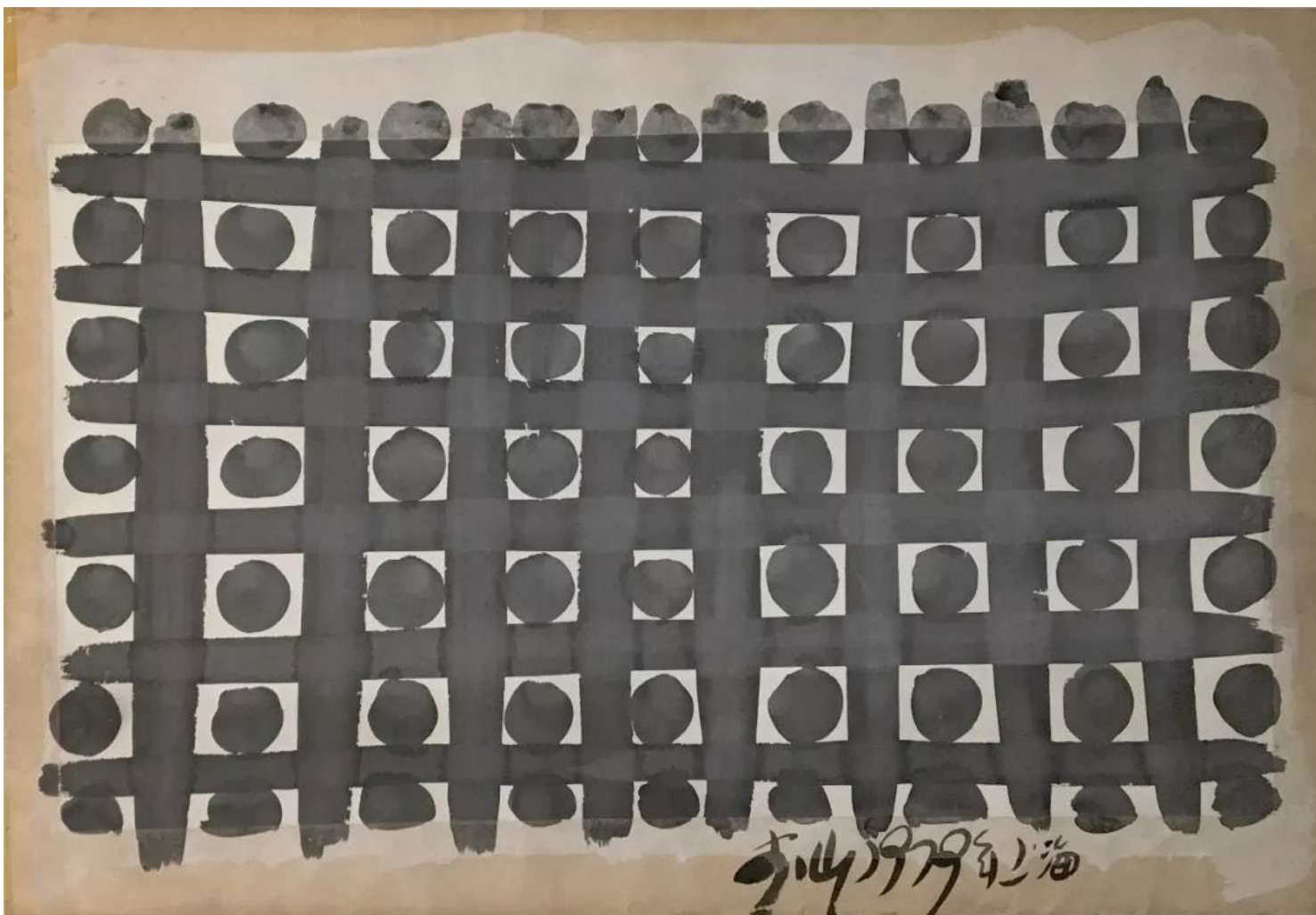
—— 李山

《扩延》之一

1984

油画，75x59cm

《扩延》之二

1979

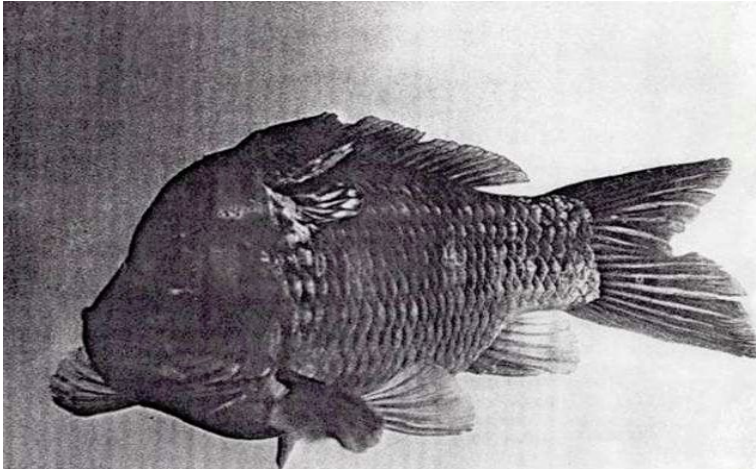
纸本水墨，57x73cm

1995s - 至今

经过 80 年代末 90 年代初，《胭脂系列》这种寓意的手法很快被李山抛弃，并在艺术创作中开始走向“实证”的生物性。1993，李山我才能够威尼斯回到上海，他没有带回任何惊喜。反而，失望之余，只有马修巴尼的作品在他头脑中挥之不去。他开始思考他的《阅读》。即一种生物艺术的可能性。他回忆起大学时代和一位同学讨论如何制造活人的往事。李山意识到一种新的艺术形式即将出现。

1995 年开始，李山作了大量的知识准备，阅读了大量生物科学的书籍和报告，并作了笔记。从生物起源的不同学派，到细胞染色体和基因的发现，生物学如何从细胞阶段进入分子阶段；DNA 和生物遗传密码；基因突变理论和遗传工程；DNA 复制工程（DNA 的突变、分裂和重组）等方面，对生物科学的发展和理论进行了思考。

1998 年初，李山完成了第一个生物艺术方案，称为《阅读》。

阅读 No.98-1, 1998 年李山纽约工作室

Reading No.98-1, Li shan studio in New York 1998

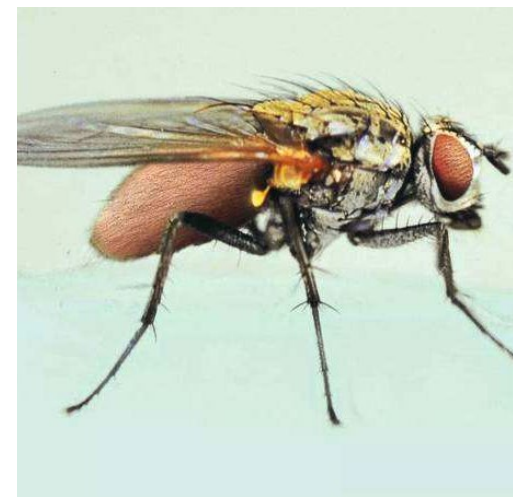
制作方法：

只要给核糖体在越读 mRNA 信息时设置一个小小的障碍，将需要的氨基酸插到不是 mRNA 相对应的密码子上，迫使信息失效，1998 年初我分别将鱼和蝴蝶的性细胞按照上述方法操作之后，再放回原处，过了六天，我取出鱼的卵和蝴蝶的精子打开他们的细胞核，各取出一段 DNA，由于它们的遗传密码失效，就有可能将鱼的密码子按偶数，蝴蝶的密码子按奇数的顺序连接起来，核糖体跟往常一样沿着 mRNA 键移动，一种携带人类文化的蛋白质就被合成了。

蛋白质被至于盛满培养液的器皿中，十八天后，一个并不像我想象中那么怪模怪样的生物诞生了，它更像鱼，而不像蝴蝶。因为蝴蝶翅膀的形象只占这个生物体形象的一小部分。

在李山《阅读》方案之后，2000 年，美国艺术家爱德华卡茨在实验室用转基因技术培育出他的阿尔巴（Alba），即绿色荧光兔的作品。之前他想象的是一只绿色的狼。这是历史上第一个在实验室里培育出来的生物艺术品。尚若李山有自己的实验室，他的《蝴蝶鱼》在卡茨之前就已经诞生了。

因此，基因重组和基因组的人工制造，成为 90 年代至今李山生物艺术创作的核心工作。李山从几方面实行这个工作，首先，**绘画作品，包括一些人和动物形象合成的作品**。1996 年开始，李山用数位合成技术作了一批人的器官和动物昆虫合成图片，还有很多鱼组成的人活着动物的肢体，而头则像蝴蝶。《**转译的错误**》是李山多年建立在基因重组和人造基因的可能性基础上想象完成的生物合成的绘画“插图”。画中奇怪的形象都是建立在基因重组和人造基因的想象结果之上。它们不是实验室产物，而是李山大脑“实验室”的结果。

重组方案

1996 - 2003

彩色相纸输出, 60 x 80cm

现场图

台北当代艺术馆，2012

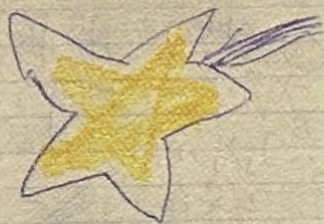

现场图

森美术馆，2019

将生命作为使用材料而构建生物本身，当下生物学研究的焦点，是对生物基因遗传的干预和生物基因组的人工制造，艺术家根据转基因原理和基因组的制造原理，制作艺术方案，然后按照基因工程的运作方式构建带有生物性状的艺术作品。

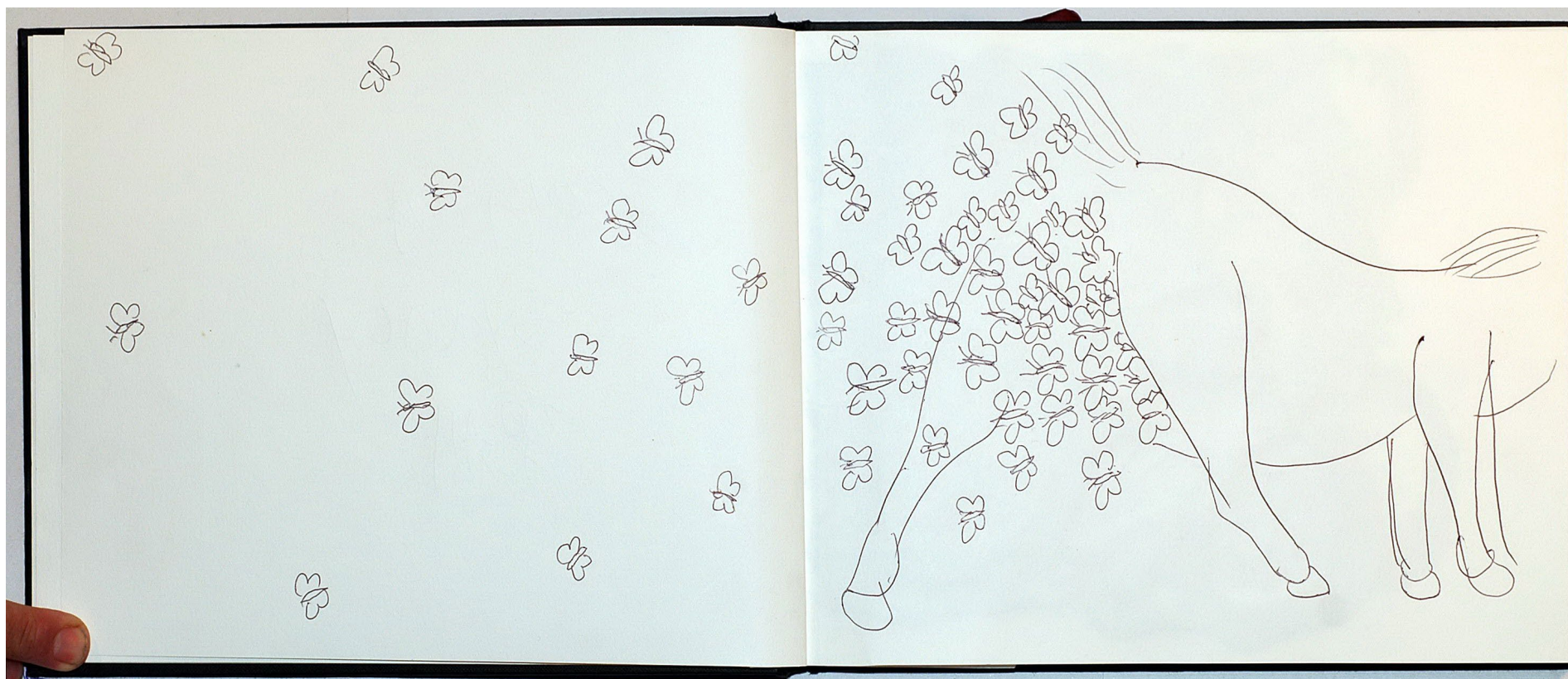
—— 李山

种氨基酸语言的重任是由三种RNA共同肩
负的，一种是信使RNA (m-RNA)；另
一种是转运RNA (t-RNA)；再一种是
~~核糖体~~核糖体RNA (r-RNA)。

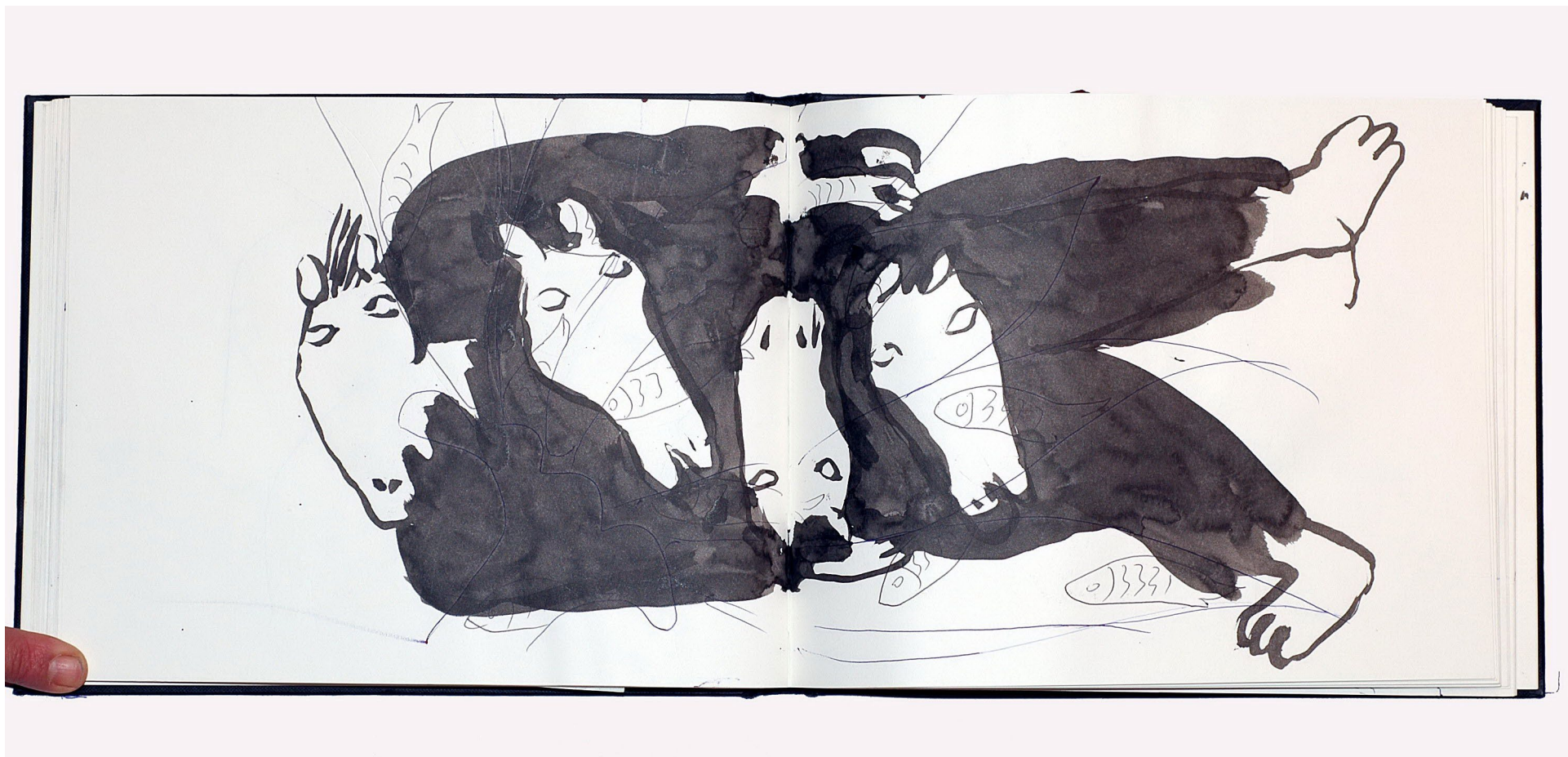
工作过程：

细胞制造蛋白质时，细胞核内双螺
旋的DNA便分解成为两个单链，信使
RNA把DNA上合成蛋白质的密码“抄录”
下来，然后被派往细胞质，在细胞质中
蛋白质的制造车间核糖体结合起来。这
时，转运RNA (t-RNA)便忙活起来，它
能够识别信使RNA上的遗传密码，因此
充当了“译员”的角色。转运RNA (t-RNA)
表现得相当活跃，它来回工作，把相应的
游离的氨基酸“领到”核糖体那里报到。

李山研究笔记

Research notes by Li Shan

李山研究笔记

Research notes by Li Shan

现场图

台北当代艺术馆，2012

阅读

2006

油画, 175 x 361 cm

阅读 008

2008

布上丙烯, 176 x 363 cm

2007s - 2017s

如果没有受到伦理方面的很多局限，李山可能会做出非常生猛的生物艺术作品。这种生猛，我们可以在李山的生物艺术作品《南瓜计划》系列中看到，他与艺术家合作，通过南瓜和其他蔬菜的基因重组培育除了怪异的果实。《南瓜计划》系列其实只是小试牛刀，是一个退而求其次的方案，因为在现今条件下，李山也只能做这些事，它不受伦理的局限。但是，其恐怖的形象已经足以让人们惊愕、不安和失语。

把生物试验作为艺术跟把生物试验作为生物科学的分水岭在于，生物科学的最终目的是找到生物性的复制价值。换句话说，转基因和基因重组的有效性结果终将导致批量复制，因为生命科学寻找的是可复制的优良基因，用以延长人的生命。然后最终，人的生命可能也要走向复制。这已经被克隆证明。

李山的生物艺术的目的既不在良种复制，也不在于保持某一个体的唯一性。李山的生物艺术观超越了实用的复制，也要摆脱人类自恋的“唯一性”和优越感。

南瓜计划（选）

2007

彩色相纸输出，85 x 65cm

现场图

台北当代艺术馆，2012

关于“生物艺术”的阐述

“生物艺术”不是利用生物科技做艺术，不能以“审美”角度去批判和界定它，不能用“诗意”的语言去描述它，也不能以“体验”去感受它，它是一种认知方式，是一种新的文化形态的构建方式。

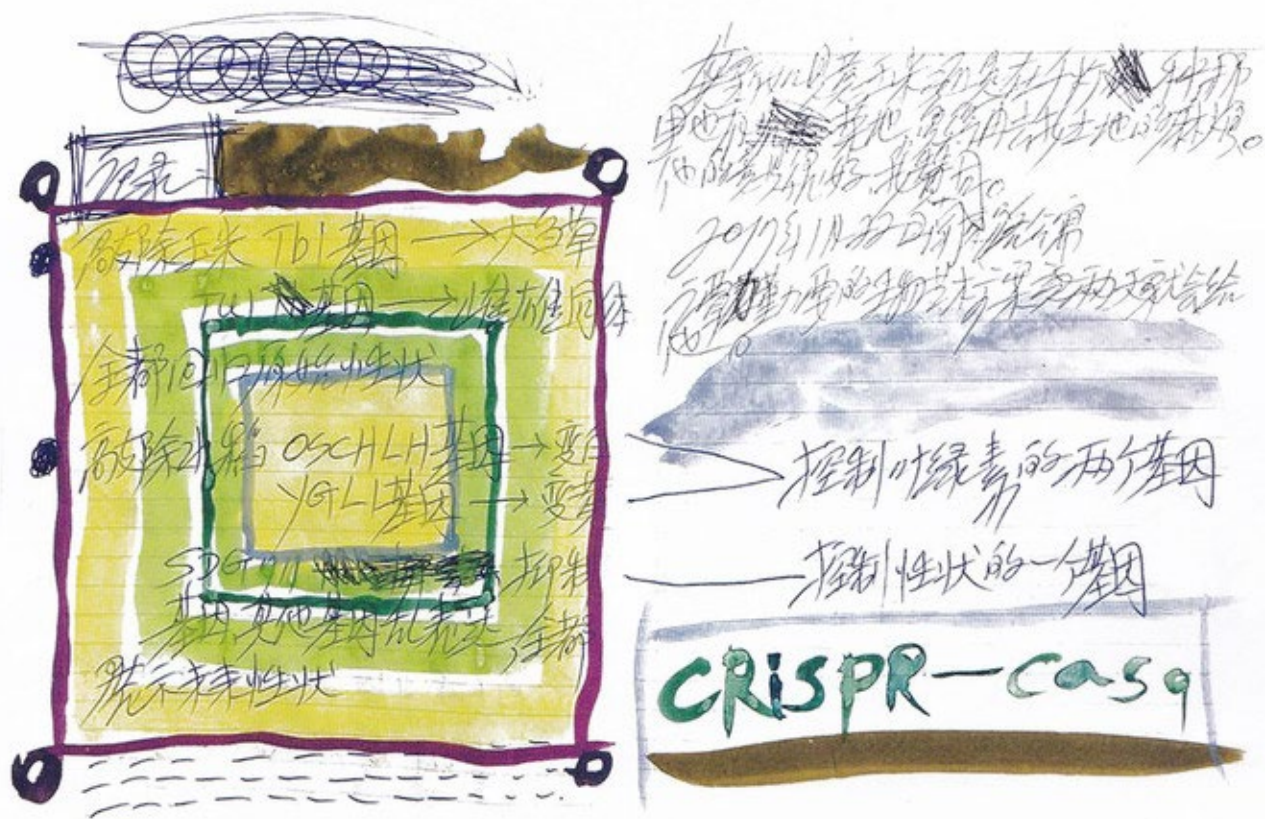
这种认知基于以下两点：

第一，我们知道，DNA 大分子长长的链条上，能够找到定位的基因就那几个，只占全基因组的 2%。基因与基因之间存放着的是一些被打成包裹的杂物，科学家将这些杂物看做古老基因的残留物和病毒残骸。最近，科学家又发现这些杂物并非一无是处。那么这种现象说明什么呢？

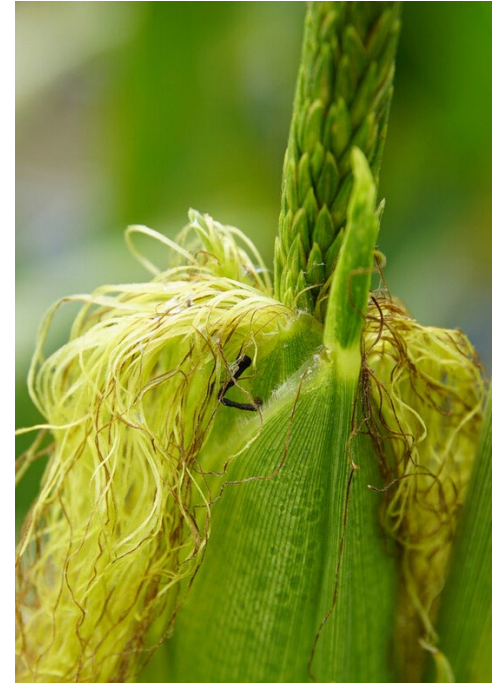
如果这些杂物或者说杂七杂八的 DNA 序列组成可阅读的句型，那么一个生命的个体将会有着无限表达的可能性，说明现存的生命样式不是最终样式。

第二，人类要不要通过基因来寻找自我，要不要讲自己看作是一堆涌动不息的细胞群，从自身为人类的概念中解放出来，以更广阔的的视角来审视自我，重新看待人与蜻蜓、玉米及酵母的互构关系？我们不能仅仅将基因视为生命的基础物质，更应该将其看作是扮演生物大同的角色。

—— 李山

2017 年在上海当代艺术博物馆的展览，我准备做一个关于转基因玉米的作品。其核心思考是通过 CRISPR-cas9 基因编辑，解除基因表达的抑制机制，让沉默的古老基因恢复活性，迫使玉米回归原始性状。其具体操作是，由 gRNA 将 cas9 引导到玉米基因组中的特定古老基因的位点上，敲除 Tb1 和 Tu1 两个抑制基因后，解除酶刀、固定点位。玉米的表型便呈现“大刍草”和“雌雄同体”的性状。

涂抹 (选)

2017

彩色相纸输出, 80 x 60cm

现场图

香格纳画廊，上海，2019

现场图

上海当代艺术博物馆，2017

2017

“打开折叠”意为基因组双螺旋结构的铺平展开，进而对生物信息进行读取、写入、编辑等一系列人为干预。这是继2017年上海当代艺术博物馆个展之后，李山的基因编辑研究逐渐深入至**分子层面**的艺术性展示。

打开折叠 2

2017

布上丙烯, 205x506cm

打开折叠 1

2017

布上丙烯，359x297cm

打开折叠 8
2017
布上丙烯，124x93cm

现场图

香格纳画廊，上海，2019

ShanghART

香 格 纳 画 廊

ShanghART Shanghai 香格纳上海

西岸, 徐汇区龙腾大道 2555 号 10 号楼, 上海, 中国 200232

West Bund, Bldg. 10, No.2555 Longteng Avenue, Xuhui District, Shanghai 200232,
China

T: +86 21-6359 3923|F: +86 21-6359 4570| info@shanghartgallery.com

ShanghART M50 香格纳 M50

普陀区莫干山路 50 号 16 号楼, 上海, 中国 200060

Bldg 16, 50 Moganshan Rd., Putuo District, Shanghai, China, 200060, China

T: +86 189 3061 3031

ShanghART Beijing 香格纳北京

朝阳区机场辅路草场地 261 号, 北京, 中国 100015

261 Cao Chang Di, Old Airport Road, Chaoyang District, Beijing 100015, China

T: +86-10 6432 3202| F: +86-10 6432 4395|infobj@shanghartgallery.com

ShanghART Singapore 香格纳新加坡

吉门营房, LOCK 路 9 号 02-22, 新加坡 108937

Gillman Barracks, 02-22, 9 Lock Road, Singapore 108937

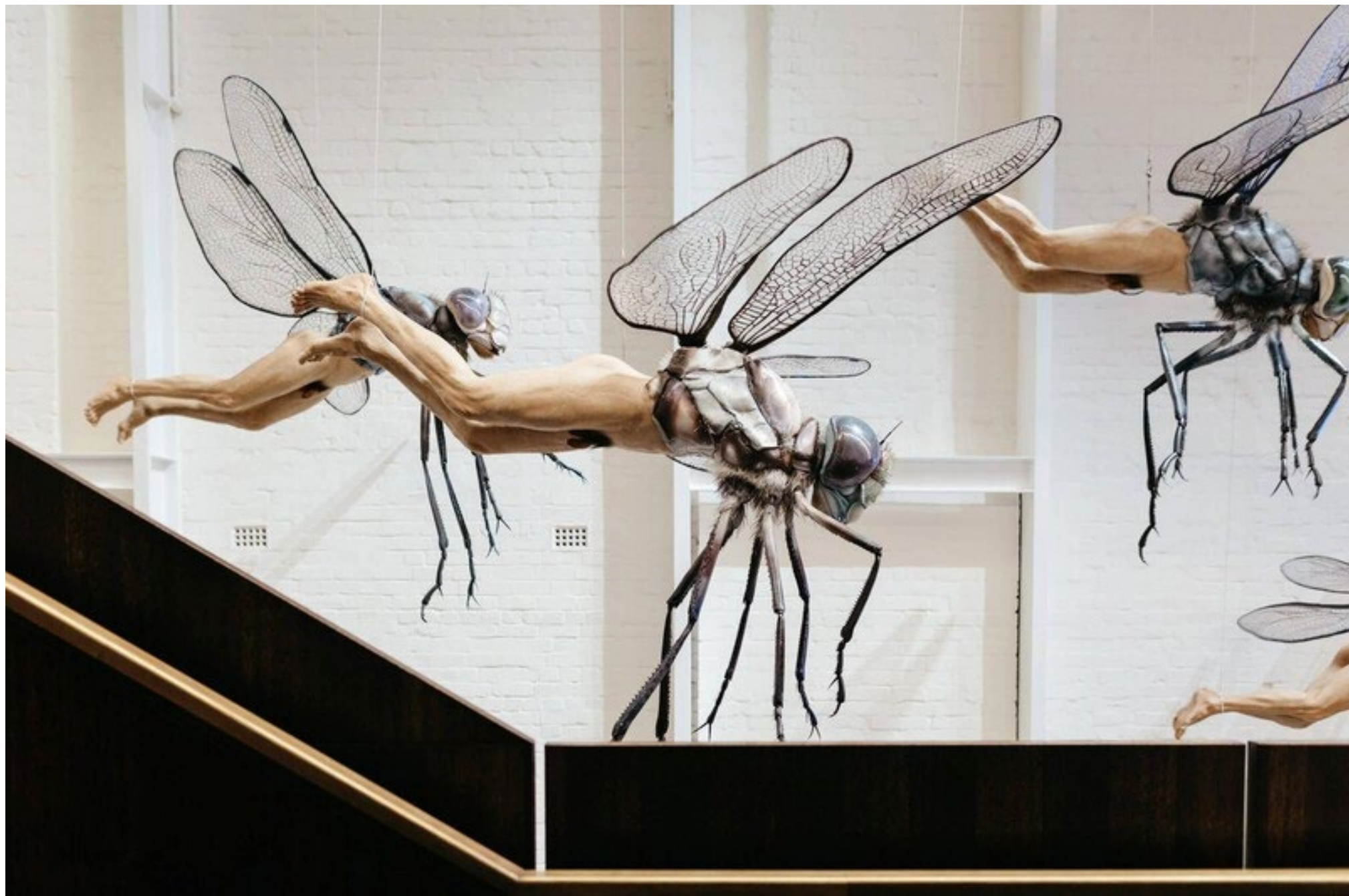
T: + 65 6734 9537|F: + 65 6734 9037| info@shanghartsingapore.com

www.shanghartgallery.com

相关展览

台北当代艺术馆，2012

白兔美术馆，悉尼，2018

M+ ,香港 , 2021

纽约军械库艺术展，2022

星美术馆，上海，2022