

SANTA CLARA
Club

VISITA CULTURAL

Exposición Ai WeiWei **Centro Andalúz de Arte Contemporáneo**

(Monasterio de la Cartuja de Sta. M^a de las Cuevas)

Sábado 9 de Marzo

11:00h

VISITA GUIADA Y GRATUITA

Continuamos con las visitas culturales, organizadas por nuestro club, viendo en el día de hoy, esta exposición, no exenta de polémica, pero muy interesante, contando además, en esta ocasión, con un guía excepcional, nuestro presidente **Faustino Escobar Romero**, el cual nos fue guiando por toda la exposición, y explicándonos las obras expuestas de este pintor.

Para una mejor comprensión de esta obra, hablemos en primer lugar del propio artista, su vida y sus circunstancias.

Ai Weiwei es hoy día el artista chino contemporáneo con mayor proyección internacional, y más influyente del siglo XXI. Nacido en **Beijing** (1957), estudió cine en

su ciudad natal, donde fundó el grupo de vanguardia **Xing Xing** (Las Estrellas) en los años setenta. En 1983 se trasladó a **Estados Unidos**, donde continuó sus estudios en arte y diseño y se convirtió en una figura destacada dentro de la comunidad de intelectuales chinos en el exilio y de la

escena cultural neoyorquina, desarrollando un trabajo en la estela del arte conceptual.

En 1993 regresó a **China**, donde además de su actividad artística ha llevado a cabo proyectos como comisario de exposiciones, arquitecto y una constante actividad en internet, especialmente a partir de su prolífico blog. En los últimos años se ha convertido en una de las voces críticas del régimen chino más conocidas internacionalmente, lo que le supuso en 2011 ser arrestado por parte de las autoridades de su país, que lo mantuvieron en paradero desconocido durante tres meses.

Ai Weiwei, es un artista en el contexto amplio de la palabra, pero un artista contemporáneo, esto quiere decir que las diferencias con artistas del pasado son muy notables, es un pensador, escritor, arquitecto, y todo está influenciado y mediatizado por su llamemos activismo social, de continua protesta ante la opacidad del gobierno chino.

El artista fue hijo de una poeta importante, y que fue encarcelado por **Mao Tse-tung**, tanto el cómo su familia, por tanto **Ai**, sufrió desde niño la crueldad del gobierno, su padre fue encarcelado por denunciar los excesos de la revolución cultural, en definitiva por tener un

pensamiento personal que chocaba con los planteamientos de pensamiento único.

Ai, aproximadamente cuando tenía 20 años, y debido a todo esto y que el gobierno comenzó a arrestar a sus amigos, se marchó a **Nueva York** mostrando un gran desinterés por la cultura China. En **N. Y.** conoce la cultura contemporánea, siendo sus referentes **Duchamp** y **Warhol**, que descontextualizan el objeto cotidiano, introduciéndolo en los museos, al tiempo que se trabaja con la sociedad de consumo, la cultura de masas y su producción en serie de objetos. Al tiempo conoce la sociedad democrática occidental, y es cuando después de 12 años, se suceden los hechos de la **plaza de Tiananmen** en 1989. Decide volver a **China**, ya que no tiene miedo, tiene conocimientos que le hacen tener el valor suficiente para enfrentarse a situaciones difíciles que se va encontrar a partir de su vuelta.

Llega a la conclusión que para ayudar cambiar a una sociedad, hay que conocer su historia, su cultura. Todo su trabajo se basa en la tradición popular y cultural china

Esto nos da una idea de cómo es este artista, y como complemento añadir, que no ha podido venir a inaugurar su exposición, por no permitirle las autoridades chinas, la salida del país, aunque sí ha mandado un video de agradecimiento al **Centro Andaluz de Arte Contemporáneo** por exponer su trabajo y agradecer el interés del público por sus obras. Hay una cosa importante en su obra, él no hace ninguna de ellas, las imagina, las diseña, y ordena que la hagan.

Hecha esta introducción del artista, comenzamos con la visita. Esta empezó en la capilla que hay fuera, a la entrada, donde vimos una obra en madera, denominada "**Divina Proporción**" (palisandro amarillo / Huanghuali) de 169 cm. de diámetro, en la cual **Ai** sigue el modo de producción de la **Dinastía Ming** (1368-1644), que utilizaba maderas nobles, sin ningún tipo de ensamblaje externo, ni clavos ni tornillos. Es una cúpula geodésica, con una proporción que ya **Leonardo da Vinci** describió con el número áureo: 12 caras pentagonales y 20 hexagonales. Su fuente de inspiración inicial fue un juguete que le compró a su gato, una pelota calada en forma de poliedro, con las caras ya mencionadas

Al salir de la capilla, para dirigirnos al monasterio en sí, pasamos por otra sala donde se visionaba un video, sacado del blog de **Ai**, muy interesante, para conocer mejor a este artista. En él nos cuenta su lucha particular contra su gobierno.

Una de las herramientas que utilizan los gobiernos dictatoriales para mantener el poder, es el secuestro de la información, mantienen al pueblo sin información, le ocultan la historia y evitan el individualismo, esto se relaciona directamente con la cultura China tradicional, donde el individuo no tiene importancia, solo la tiene el trabajo colectivo. **Ai** realiza sus obras en función de los ataques del gobierno chino a su persona y a la sociedad en general, y nos pone varios ejemplos:

- * **Juicio contra Luichouw** evitaron que testificara impidiendo que acudiera, el juicio era sobre la matanza de **Tiananmen**.
- * **Desaparición durante 81 días.** Cuando debido a la presión internacional el liberado, el gobierno Chino lo acusa y lo denuncia de evasión de impuestos. Multa de

1.700,000€ Como el gobierno lo acuso de evasión de impuestos el denunció que el gobierno debía ser transparente, para ello se sirvió del blog. Para **Ai** es imprescindible, el está delante de su blog, Twiter, unas 8 horas diarias. Esta actividad del artista es fundamental para comprender su obra, lo que tardó su padre en denunciar 20 años, el tarda 1 hora Contra la ocultación y la desinformación del gobierno, **Ai** lo que hace es todo lo contrario, es información de todo, de su pensamiento, de su vida de sus obras.

***Durante su arresto domiciliario.** El instaló cámaras de seguridad en su casa para evidenciar la transparencia que le pide el gobierno, al tiempo le pide lo mismo construyendo cámaras de mármol, (Era como un Gran Hermano, con ello él era transparente, al tiempo que hace pública su vida, era como un seguro ante posibles ataques del gobierno, instaló fuera hacia la calle cámaras de seguridad de mármol, para con ellos denunciar la opacidad del gobierno)

***Censuraron internet y destruyeron su estudio.** El contrarrestó haciendo una fiesta en las ruinas de su estudio, pero no pudo ir por estar sujeto a arresto domiciliario.

***Cuando fue multado;** en una sola semana se recaudó 1.000.000€ de aportaciones individuales, esto hizo que el gobierno censurara el blog y lo cerrara.

También nos explicó otras de sus obras, que fue **La Instalación de mochilas en un museo Alemán**, en 2009.

En **Ai Weiwei** investiga el terremoto de Sichuan, donde murieron 70.000 personas, y esta obra es la denuncia de los muertos del terremoto que el gobierno cifró en 1.000 y el en una semana con voluntarios hizo una lista de 1.700 nombres de niños muertos.

Asimismo nos comenta su obra **Fairytale, 2007, Cuento de hadas**

Cuando **Ai Weiwei** recibió la invitación para participar en la documenta 12 de **Kassel** tenía claro que no quería presentar una obra al uso. Paseando por **Suiza** vio a un grupo de turistas milaneses que le dieron una idea: su proyecto consistiría en llevar a esta ciudad alemana a 1.001 ciudadanos chinos de edades y grupos sociales diferentes a que vivieran su particular "cuento de hadas". A lo largo de los meses en los que la exposición permanecería abierta, cada uno de ellos pasaría allí una semana. Hubo que sortear varios obstáculos administrativos, diplomáticos y políticos pero finalmente consiguieron instalar el campamento en el recinto de la exposición. A través de entrevistas y del seguimiento de la vivencia de estos viajeros, el vídeo documenta el proceso que va desde la preparación del proyecto hasta la estancia en **Kassel**, pasando por el viaje y las dificultades que surgieron en el camino. Cuando estos ciudadanos vuelvan, ya no serán los mismos, tendrán otros pensamientos y quizás con ello, cada uno en su pequeño mundo ayude a ir cambiando la sociedad china.

Al abandonar esta primera capilla, pasamos por una obra, que hay expuesta de **Curro González**, denominada "**Homenaje al artista**", donde se representa a sí mismo (cosa muy propia de él), haciendo infinidad de cosas, manejando el ordenador, pintando, tocando aparatos de música, etc. etc., evidenciando según palabras suyas, que todo el mundo cobra del arte, menos los artistas. Es una obra que está hecha de bronce, con un tratamiento especial.

Ya una vez en el monasterio, la primera visita fue a una sala donde estaba su obra **Sunflower Seeds, 2009 (Pipas de girasol)**. En 2010 **Ai Weiwei** cubrió toda la superficie de la **Sala de las Turbinas de la Tate Modern de Londres** con cien millones de pipas de porcelana hechas y pintadas a mano por 1.600 artesanos de la región de **Jingdezhen**. Aquí solo hay 3,3 millones de pipas. Cada una de estas pipas es una pieza única, en cuya elaboración se trabajó durante dos años y medio.

Ai Weiwei hace hincapié, de esta manera, en el contraste entre las técnicas de producción ancestrales y laboriosas y la producción en masa de la modernidad. La selección del girasol no es casual, pues se trata de una flor de enorme simbolismo en el contexto de la **Revolución Cultural China** que indica la dirección hacia el sol, que es la representación habitual de **Mao**.

Y pasamos a la siguiente sala, donde se expone, a mi parecer, la mejor obra, por él ideada. **Descending Light, 2007 (Luz bajando)**. Una enorme lámpara de

cristal, metal, bombillas, cableado eléctrico, y de unas dimensiones enormes: 396 x 457 x 681 cm.

Descending Light forma parte de la serie de obras en las que **Ai Weiwei** utiliza la forma de una lámpara y la luz artificial. Es una lámpara estilo chandelier hecha a partir de varios anillos concéntricos que forman un esqueleto metálico sobre el que se montan las pequeñas piezas

de cristal rojo engarzado y el sistema eléctrico que la ilumina. El color rojo es el símbolo de **China**, de sus celebraciones y del régimen comunista al que **Ai Weiwei** pone en relación con la inquietante figura de una lámpara que parece haber caído violentamente sobre el suelo, donde yace retorcida. El título **–Descending Light–** nos recuerda a **Marcel Duchamp** y su **Nude Descending a Staircase (Desnudo bajando la escalera)**, artista del que **Ai Weiwei** tiene gran influencia en su forma de enfrentarse al arte y a la cultura.

Ai Weiwei ha trabajado a menudo con porcelana, una de las técnicas más apreciadas en su país. Para conseguir este acabado de gran calidad, se inspira en pequeños objetos, tales como copas y cuencos, de los antiguos emperadores. Influyó en ello su encuentro en 2006 con los artesanos de **Jingdezhen**, región conocida por su cerámica. Fascinado por trasladar esa maestría tradicional a la vida actual, **Ai Weiwei** consiguió su propio horno, donde realizó piezas como este **Pilar azul** inspirado en la arquitectura de los templos.

Pasamos a otra sala donde hay 12 pantallas de TV de 53,2 x 91,97 x 10,3 cm. c/u. y se exponen alrededor de 7.682 imágenes del blog de **Ai Weiwei**. **Ai Weiwei** define los blogs como “el dibujo actual” y todo lo que publica en ellos lo clasifica como

una parte de su trabajo artístico. Entre 2005 y 2009 tuvo un blog en el que colgaba entre una y 500 imágenes diarias de su vida cotidiana, asuntos sociales y políticos, junto a reflexiones sobre arte, cultura y política, recortes de prensa, entrevistas, etc. El antecedente inmediato lo encontramos en las series de fotografías que hizo durante su etapa neoyorquina (1983-1993); retratos de gente de su entorno, escenas de calle y de sí mismo. En 2009 el gobierno chino censuró y cerró su blog, lo que hace de esta obra

una buena oportunidad de ver una selección de los contenidos hoy desaparecidos.

En la siguiente sala, nos encontramos con estas tres piezas de porcelana: **Pillar**, 2006, de dimensiones 70 x 70 x 190 cm. **Sandía**, también de 2006 y de 38 cm. Ø, y **Burbuja**, de **Ai Weiwei** 50 x 75 cm. Los materiales y las técnicas son dos de los elementos

esenciales de la escultura de **Ai Weiwei**. Si bien en muchos casos hace ready-mades readaptando e incluso pintando objetos ya existentes, en esta sala se muestran varios ejemplos de su obra hecha ex novo. Siempre atento a la tradición de su país y a las técnicas artesanales, el trabajo con porcelana tiene para él un significado especial al ser ésta una de las técnicas artísticas más apreciadas en **China**. Para realizar estas obras de acabado de gran calidad, se inspiró en pequeños objetos, tales como copas y cuencos, que se habían hecho para los antiguos emperadores. Influyó en ello su encuentro en 2006 con los artesanos de **Jingdezhen**, región conocida por su cerámica. Fascinado por trasladar esa maestría tradicional a la vida actual, **Ai Weiwei** consiguió su propio horno. En esta sala encontramos representaciones de estilo realista como la sandía, piezas de suelo como la burbuja y el pilar de enormes dimensiones en el que repite, una vez más, este motivo de la arquitectura de los templos.

Ai Weiwei nunca se ha referido a sí mismo como fotógrafo, si bien hizo muchas fotografías durante su estancia en **Nueva York** entre los años 1983 y 1993. Una de sus imágenes más irónicas es esta foto-tríptico-performance en la que aparece tirando intencionadamente una urna contra el suelo. En el título se especifica que se trata de una pieza de la **Dinastía Han**, algo que el propio artista no ha confirmado en su afán de jugar con el concepto de lo falso. En otras ocasiones ha encargado réplicas de antigüedades y ésta podría ser una más de ellas. Es, en definitiva, una declaración de intenciones. Hace que se reflexione sobre el valor de los objetos, su producción y destrucción. Mediante este gesto, retrata el contexto de la rápida industrialización en **China** que muchas veces ha pasado por encima de lo antiguo y no ha valorado su tradición cultural.

Y continuamos, la siguiente es: **Ghost Gu Coming Down the Mountain**, 2005 (**El fantasma Gu bajando la montaña**), 96 vasijas de 27 x 35 cm. c/u, de porcelana roja y blanca. Colaboración entre **Ai Weiwei** y el artista de origen rumano **Serge Spitzer** consistente en 96 vasijas pintadas en blanco y rojo en las que

se representan varios fragmentos de una imagen del Período Yuan (1269-1368). Se basa en una cerámica de mediados del siglo XIV en azul y blanco que fue vendida por una conocida casa de subastas en 2005. La escena refleja la leyenda popular de **Guiguzi (Gu)**, un

famoso guerrero **Wang Yi** que fue llamado para liberar a **Sunzi**, un guerrero que había sido capturado en batalla. En la escena aparece **Guiguzi** representado sobre un carro tirado por dos felinos flanqueado por dos emisarios que van a pie. El conjunto de la instalación conforma una perfecta cuadrícula, en relación al arte minimal, cuyo color varía según el ángulo desde el que se observe, invitando al visitante a rodearla para captar la totalidad de la escena. El trabajo artesanal de la pieza original –porcelana pintada por los mejores pintores de la época– contrasta con la producción en masa de nuestro tiempo.

Y ya entramos en la última sala de la exposición, donde nos encontramos con: **Colored Vases, 2008, (Jarras pintadas)**,

Jarras neolíticas (5000-3000 a.C.), pintura industrial. **Ai Weiwei** es un gran aficionado a las antigüedades. Le interesa mucho conocer la historia de su país y promover la cultura local. Esta obra consiste en 16 vasijas de arcilla teñidas con pintura industrial de colores chillones. Según los datos técnicos de la pieza, las jarras son del **Neolítico** pero existe gran especulación sobre si son originales o por el contrario son imitaciones, algo que el propio **Ai Weiwei** se ha encargado de alimentar mediante este gesto y esta ambigüedad.

Ai Weiwei abre el debate sobre la autenticidad de las obras de arte y especula sobre la originalidad de las mismas y su precio en el mercado. Habla también de cómo la modernidad y el progreso económico a menudo suponen la destrucción de lo existente, particularmente en el contexto socio-cultural chino.

Y con esto dimos por terminada la visita, tomándonos una cerveza en la cafetería del monasterio.

