

arte/acción china

Arte de acción en China es un proyecto compuesto por una serie de vídeos documentales –realizados durante los años 2005 y 2007 en Pekín– que pretende esbozar una aproximación al arte de acción, proponiendo a los artistas que sean ellos mismos quienes expliquen la estrecha relación de su trabajo con los cambios políticos, sociales y urbanísticos que está viviendo durante las últimas tres décadas la sociedad china. Esta selección de vídeos muestra, en la primera sesión, las entrevistas realizadas a Cang Xin, Zhu Ming, Song Dong y Peng Yu & Sun Yuan quienes explican –en primera persona– cómo sus obras fueron concebidas y, en la segunda sesión, Li Wei, He Yunchang y Chen Lingyang devienen los narradores de sus propuestas artísticas. Todos ellos revelan su proceso creativo, permitiendo así que nos acerquemos a sus obras desde otra perspectiva: las argumentaciones de los propios artistas.

Estos creadores amalgaman su experiencia vital con la artística y por ello, para ahondar en sus propuestas, es fundamental tener presente el contexto social y político en el que viven puesto que sus iniciativas reflexionan sobre cómo el sujeto afronta la transición hacia una sociedad con unos nuevos valores capitalistas. Aquí es preciso recordar que la Revolución Cultural había significado la anulación de la libertad creativa de los artistas porque el arte era considerado como una herramienta de propaganda política. Justamente, como reacción a tal situación –después de la muerte de Mao Zedong en 1976 y consecuencia de la reforma económica y la política de puertas abiertas que impulsó el presidente Deng Xiaoping en 1978– a partir de finales de la década de los setenta surgieron un gran número de movimientos alternativos al arte oficial que comenzaron a investigar las vanguardias artísticas procedentes de Occidente, revelándose contra las estrictas normas del realismo socialista para reivindicar la libertad de expresión. En dicho contexto, los artistas empezaron a desmitificar los símbolos políticos y a experimentar con nuevos lenguajes como la fotografía, la instalación, la performance y el vídeo. Es importante señalar que el arte de acción no se estableció plenamente en China hasta 1993, cuando se creó la comunidad artística conocida con el nombre *Beijing East Village* en alusión al distrito suburbial en el que vivían Zhang Huan, Cang Xin, Zhu Ming, Ma Liuming, Rong Rong y otros artistas que formaban parte de este colectivo que finalmente, en 1997, se disolvería. La performance, debido a su naturaleza reivindicativa, ha sido censurada durante muchos años en China al quedar relacionada con el activismo político y porque los artistas eran considerados como “alborotadores” ya que trataban temas prohibidos como la desnudez, la sexualidad y la política. Precisamente –por el hecho de ser un arte clandestino– la fotografía se convirtió en un instrumento fundamental para documentar el inicio del arte de acción en China.

Cang Xin, Zhu Ming, Song Dong, Peng Yu & Sun Yuan, Li Wei, He Yunchang y Chen Lingyang pertenecen a una primera y segunda generación de artistas que manifiestan la necesidad de pasar a la acción, trabajando también algunos de ellos –como es el caso de Song Dong, Peng Yu & Sun Yuan y Chen Lingyang– con la instalación, el arte conceptual, la fotografía y el vídeo. Todos ellos coinciden en la determinación de fundir el arte con la vida y en la voluntad de impactar en el entorno social mediante unas propuestas tan poéticas como subversivas. Bajo tal perspectiva, es interesante apuntar que el comisario y crítico de arte Gao Minglu explica que en chino el término performance (*xingwei yishu*) se traduce por “el arte del comportamiento”, enfatizando la relación del individuo con la comunidad que es fundamental en la historia del pensamiento social y político en China. Consecuentemente, en este “arte del comportamiento” el compromiso personal y colectivo sobrepasa los parámetros artísticos y el arte de acción entra de lleno en el campo de la ética y la filosofía.

Laia Manonelles Moner

julio 08

jueves 10 20h.

viernes 11 20h.

Presentación de Laia Manonelles
Programa 1 (Duración total: 73')

Programa 2
(Duración total: 71')

lunes 14 20h.

miércoles 16 20h.

Programa 1
(Duración total: 73')

Programa 2
(Duración total: 71')

Programa 1: Cang Xin, Zhu Ming, Song Dong y Peng Yu & Sun Yuan.

Programa 2: Li Wei, He Yunchang y Chen Lingyang.

Cang Xin, *Communication series*, 1999.

Imágenes: © César Merino, los artistas y sus representantes.
Arriba, grande: Li Wei, *Freedegree over 25th Story*, 2004.

Comisaría: Laia Manonelles

Departamento de Audiovisuales MNCARS: Dirección y programación: Berta Sichel. Coordinación: Raquel Arguedas Medina.
Administración: Esther Sánchez Jiménez. Proyección: Ángel Prieto.

Gestión cultural: Canopia. Diseño gráfico: El vivero. Imprime: ClaroGraphic. NIPO: 553-08-004-9

Salón de actos Edificio Sabatini
Entrada gratuita. Aforo: 140 localidades
Acceso por calle Santa Isabel, 52
T: (34) 91 774 1000
www.museoreinasofia.es

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Programa 1

Cang Xin

2006-07, DVD, color, v.o.s., 24'

Cang Xin se autodenomina chamán e investigador científico y es, en definitiva, un experimentador que desarrolla –en diversas series de performances– sus pesquisas. En *Communication*, que empezó a mediados de los noventa y continúa en la actualidad, se apropia de todo lo que le rodea con la punta de su lengua para conectar con lo esencial. Y con la serie *Identity Exchange* abre otra de sus líneas de trabajo que se ocupa de la nueva situación de precariedad laboral en la que los ciudadanos deben cambiar de trabajo de forma continua, proponiendo a personas de diferentes profesiones que le presten su uniforme de trabajo para intercambiar roles, identidades y oficios.

Zhu Ming

2005, DVD, color, v.o.s., 14'

Zhu Ming, conjuntamente con Cang Xin, Zhang Huan, Ma Liuming, Rong Rong y otros artistas, formó parte de la comunidad llamada *Beijing East Village* que a principios de los noventa empezó a experimentar con el arte de acción en China. Comenzó a trabajar con pompas de jabón en sus primeras performances para terminar introduciéndose desnudo dentro de unas singulares burbujas de plástico, ubicadas en calles, playas, o directamente en el océano, flotando. Zhu Ming explica que utiliza estas burbujas de aire porque le remiten al soplo vital, al acto de inhalar y exhalar, y de este modo conecta su mundo interior con el mundo que lo rodea a la vez que nos recuerda la naturaleza efímera de la existencia.

Song Dong

2005, DVD, color, v.o.s., 23'

Song Dong afirma que su vida es su arte y su arte es su vida y propone dos vías de actuación que se entrelazan: por un lado trabaja su contexto más íntimo y, por el otro lado, reflexiona sobre la transformación política, económica y social que está viviendo China. Song Dong utiliza diversos lenguajes artísticos, como la performance, la instalación, la fotografía y el vídeo, bajo una misma consigna: el arte debe ser crítico, subversivo. Y sus propuestas, tan poéticas como reivindicativas, pretenden incitar reacciones en el colectivo.

Peng Yu & Sun Yuan

2005, DVD, color, v.o.s., 12'

Iniciado el nuevo milenio el cuerpo deviene un tema fundamental que aparece en numerosas propuestas artísticas y Peng Yu & Sun Yuan, juntamente con otros artistas, comenzaron a investigar la materia y los fluidos. En *Link of the body*, 2000, ejecutaron una acción en la que realizan una transfusión de sangre a los fetos de unos siameses muertos, y en su instalación *Civilization Pilar*, 2001, erigieron un pilar –de cuatro metros de alto por 38 centímetros de ancho– hecho con grasa humana, obtenida en clínicas que realizan liposucciones, para poner en relieve los cimientos sobre los cuales se están construyendo las sociedades desarrolladas.

Programa 2

Li Wei

2007, DVD, color, v.o.s., 19'

Li Wei forma parte de la segunda generación de artistas que trabajan el arte de acción en China y, a finales de la década de los noventa, comenzó a desarrollar diversas series de acciones que convergen en la voluntad de capturar la realidad que le rodea. Retrata escenas surrealistas, arriesgadas y violentas para transmitir la sensación de inestabilidad y fragilidad en la que viven muchos individuos, a la vez que muestra la voluntad de ir más allá y fundir en su trabajo la realidad con la fantasía.

He Yunchang

2006-07, DVD, color, v.o.s., 32'

He Yunchang reflexiona sobre la soledad y la incomunicación del individuo que se enfrenta a un contexto alienado y propone unas acciones que pretenden sobrepasar los límites, tanto físicos como psíquicos, mostrando así unas posibles vías alternativas que dejan entrever que todo es posible a partir de la voluntad, del esfuerzo, de la osadía, convirtiendo en real lo que parecía imposible.

Chen Lingyang

2005, DVD, color, v.o.s. 20'

Chen Lingyang, en la serie *12 flores mensuales*, parte de un ejercicio introspectivo en el que yuxtapone imágenes de su ciclo menstrual con doce flores distintas para remitirnos a una simbología tan ancestral como íntima. La artista plantea cómo, desde la soledad, el individuo puede reencontrarse a sí mismo, sintiendo los ciclos individuales y conectándolos con los universales, una idea fundamental en la filosofía china.

Programa 1 y Programa 2:

Dirección: Laia Manonelles. Fotografía y vídeo: César Merino.

1. Cang Xin fotografiado en su estudio en Pekín, 2006.
2. Cang Xin, *Existence in translation*, 2007.
3. Zhu Ming fotografiado en su casa en Pekín, 2005.
4. Zhu Ming, *2/6/2007*.
5. Song Dong fotografiado el día de la inauguración de su exposición retrospectiva en la galería Beijing Commune en Pekín, 2007.
6. Song Dong, *Breathing*, 1996.
7. Peng Yu & Sun Yuan fotografiados en su estudio en Pekín, 2005.
8. Li Wei fotografiado en su estudio en Pekín, 2007.
9. Li Wei, *Li Wei falls to the car*, 2003.
10. He Yunchang fotografiado en su estudio en Pekín, 2007.
11. He Yunchang, *Casting*, 2004.
12. Chen Lingyang fotografiada en su estudio en Pekín, 2005.