

09.11.24- 18.05.25

SALAS 3-6

AI WEIWEI

DON QUIXOTE

AI WEIWEI

Ai Weiwei. Foto de Gao Yuan. Cortesía de Ai Weiwei Studio

Esta exposición traza un amplio recorrido por una selección de trabajos realizados a lo largo de los últimos veinte años de la trayectoria de Ai Weiwei (Pekín, China, 1957), reconocido por su capacidad para fusionar arte y activismo político. Se incluyen aquí más de cuarenta obras entre instalaciones, vídeos y cuadros ejecutados con ladrillos de juguete. Se trata, además, de la primera muestra que exhibe en profundidad su serie de cuadros realizados con bloques de LEGO. Diecinueve obras en las que el artista parte de cuarenta colores para producir imágenes que recrean cuadros de la historia del arte o modifican fotografías procedentes de los medios de comunicación. Con respecto a ellas, el artista explica que LEGO, al igual que los diseños textiles y de alfombras, la impresión con tipos móviles de madera de la dinastía Song (ca. 1000 d.C.) o los mosaicos romanos antiguos, «encarna cierta sensación de atemporalidad».

El título de la exhibición nos retrotrae a la niñez del artista, en los remotos desiertos de Xinjiang (China), al recordar cómo un ejemplar vívidamente ilustrado del *Quijote* perteneciente a su padre, el poeta Ai Qing, despertó su imaginación y le permitió, al mismo tiempo, acceder a un sistema de pensamiento distinto al del materialismo dialéctico en el que creció y descubrir que era posible pensar un universo fantástico en contradicción, incluso, con la realidad.

«Son muchas las fronteras que hay que dismantelar, pero las más importantes son las de nuestros corazones y nuestras mentes: esas son las fronteras que separan a la humanidad de sí misma».

— Ai Weiwei en *The Guardian*, 2018

Los *ready-mades* y *objets trouvés* (objetos encontrados), conceptos que tienen su origen en Marcel Duchamp, son usados libremente por Ai Weiwei, y aquí los hallamos en obras como *Lotus* [Loto] (2016) u *Olive Tree Roots* [Raíces de olivo] (2021). Con frecuencia trabaja con técnicas tradicionales chinas —como en las dos obras monumentales realizadas en bambú— que nos trasladan a la dinastía Ming (1368-1644). Descubrimos también en el recorrido cómo traduce tropos lingüísticos del idioma chino al ámbito visual. Es el caso, por ejemplo, de la obra *A Spring with Caonima* [Un salto con Caonima] (2019), una referencia a la imagen de una alpaca convertida en un símbolo contra la censura en internet.

En la muestra quedan reflejadas las grandes inquietudes humanistas de Ai Weiwei, desde la crisis de los refugiados o la defensa de la libertad de expresión hasta lo que el propio artista define como el declive del humanitarismo, que transpira en gran parte de sus creaciones. Ai Weiwei trabaja en los ámbitos de la instalación escultórica, el cine, la fotografía, la cerámica, la pintura, la escritura y las redes sociales.

***Life Cycle* [El ciclo de la vida]**

2018

Bambú, cuerda de sisal, seda

2040 x 450 x 250 cm

En 2013, Ai Weiwei comenzó a crear obras de bambú empleando técnicas tradicionales de fabricación de cometas. Se producen en la localidad china de Weifang, donde la tradición de la confección de cometas se remonta a la dinastía Ming (1368-1644).

Esta es una de las respuestas escultóricas del artista a la crisis global de los refugiados. *Life Cycle* explora el tema de las precarias embarcaciones hinchables empleadas por los migrantes para llegar a Europa. Usando bambú en lugar de PVC, Ai Weiwei fabricó una lancha de gran escala atestada de figuras. Algunas tienen las cabezas de los doce animales del zodiaco chino, tal vez una alusión a los grifos de la fuente del Antiguo Palacio de Verano de Pekín, saqueado por los europeos en 1860.

Las delgadas cañas de bambú crean un conjunto a la vez resiliente y etéreo que ilustra las nociones de la transición y la compasión. Sin embargo, aunque el material evoque la resistencia y la flotabilidad, también permite que la mirada de los espectadores atraviese la obra sin reparar en el drama.

Crystal Ball [Bola de cristal]

2017

Cristal, chalecos salvavidas

150 x 150 x 120 cm

Cortesía del artista y neugerriemschneider (Berlín, Alemania)

En la cultura popular, las bolas de cristal son esferas traslúcidas portátiles vinculadas con la clarividencia que permiten a los adivinos predecir el futuro. La enorme esfera de Ai Weiwei es demasiado grande y voluminosa para que la maneje un único vidente; los espectadores pueden mirar en su interior y contemplar un mareante mundo invertido en el que la realidad está desenfocada y cabeza abajo.

La bola, pesada a la vez que frágil, descansa sobre una pila de chalecos salvavidas encontrados en la isla griega de Lesbos, una referencia a los millones de personas que han huido de sus países a causa de conflictos políticos y economías inestables. Su suerte parece tan precaria y cambiante como los reflejos distorsionados en la superficie pulida del cristal, evidenciando, quizás, que el futuro de la humanidad no depende tanto del destino como de la acción consciente.

***Study of Perspective* [Estudio de perspectiva]**

2022

Serigrafía

100 x 133 cm

Estas doce serigrafías tienen su origen en una serie fotográfica también titulada *Study of Perspective*. Entre 1995 y 2011, Ai Weiwei tomó más de doscientas fotografías en las que hacía la peineta con la mano izquierda usando como fondo diversos centros de poder cultural y político de todo el mundo.

Aunque el proyecto comenzó originalmente en la plaza de Tiananmén, en Pekín, pronto atravesó las fronteras chinas para incluir lugares icónicos como la Casa Blanca de Washington, la torre Eiffel de París, la silueta de Hong Kong o el Reichstag de Berlín. Para transformar las fotografías en serigrafías, las imágenes se rediseñaron con cuatro o cinco colores que crean un efecto vívido e impactante.

El título procede de un término empleado con frecuencia en los dibujos del natural y el diseño espacial, lo que sitúa la serie claramente en el ámbito de las artes plásticas. Es, además, un juego de palabras en el que se cuestiona qué perspectiva prevalece: ¿la del artista, la del espectador o la del *establishment*?

***La Commedia Umana* [La comedia humana]**

2017-2021

Cristal de Murano, metal

Ø 640 x 840 cm

Cortesía del artista y Berengo Studio (Venecia, Italia)

Ai Weiwei trabaja con cristal de Murano desde 2017. Esta gigantesca lámpara de araña de color negro fue fabricada por artesanos vidrieros en colaboración con el Berengo Studio. La obra, compuesta por unas dos mil piezas, pesa 2700 kg y mide 8,4 m de altura y 6,4 m de anchura, lo que la convierte en uno de los objetos de cristal de Murano más grandes jamás creados.

La Commedia Umana reinventa las lámparas de araña de cristal veneciano clásicas mediante la creación de un ensamblaje de figuras mitológicas, calaveras humanas, esqueletos, órganos internos, huesos y animales como cangrejos y murciélagos. Esta pieza nace de las constantes reflexiones del artista sobre el humanismo y la humanidad y de su defensa sin ambages de la libertad de expresión. Las crisis migratorias, la amenaza de pandemias actuales y futuras y los devastadores cambios medioambientales globales alimentan las cavilaciones de Ai sobre la alienante relación existente entre el hombre y la naturaleza, el impacto de los humanos en la supervivencia animal y el incierto futuro de la humanidad, y redefinen, en última instancia, el equilibrio entre la vida y la muerte.

***Illumination* [Iluminación]**

2019

Ladrillos de juguete

304 x 380 cm

Illumination, tomado en la ciudad china de Chengdú en 2009, se ha convertido en un selfi icónico de Ai Weiwei y en un símbolo de libertad y resistencia. El artista encabezó las acciones dirigidas a exigir transparencia en la investigación de las víctimas mortales del terremoto que asoló Sichuán el 12 de mayo de 2008. Con la ayuda de un equipo de voluntarios que recorrieron la provincia de Sichuán llamando de puerta en puerta, logró recopilar los nombres de 4851 de los 5335 escolares que perdieron la vida.

Ai Weiwei creó esta obra cuando regresó a Chengdú en agosto de 2009 para testificar en defensa de Tan Zuoren, un activista y escritor que había sido arrestado por su implicación en la investigación sobre la muerte de los escolares. A las tres de la madrugada del 9 de agosto, la policía comenzó a golpear la puerta de su habitación de hotel, lo despertó y le dio una paliza. Cuando los agentes lo escoltaban fuera del edificio, en un gesto desafiante, hizo un selfi de su reflejo en las paredes espejadas del ascensor. Ai Weiwei no logró asistir al juicio de Tan Zuoren.

The Third of May [El 3 de mayo]

2023

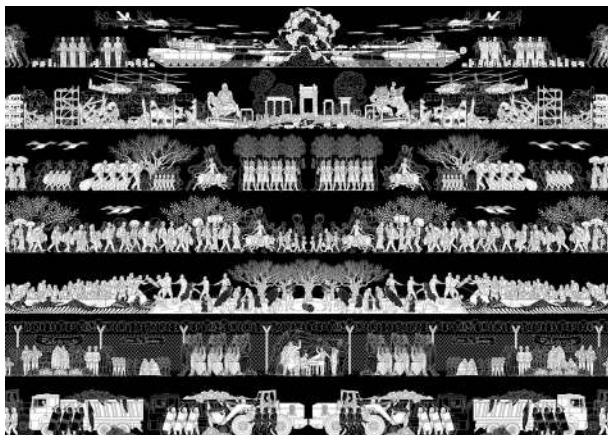
Ladrillos de juguete

280 x 360 cm

En *El 3 de mayo de 1808 en Madrid* (1814), Francisco de Goya y Lucientes conmemora los fusilamientos que tuvieron lugar esa noche como represalia por el levantamiento contra los franceses que los madrileños habían protagonizado el día anterior. Las ejecuciones se llevaron a cabo a las cuatro de la madrugada, en un ambiente frío y húmedo, en cinco puntos de las afueras de la ciudad.

La composición de Goya evidencia el contraste entre la disciplinada y anónima fila de soldados uniformados y la masa desorganizada de prisioneros. Sus emociones van de la incredulidad y la incomprensión al miedo y la desesperación ante la brutal represión.

En la pila de cadáveres visible en primer plano a la izquierda, los rasgos de uno de los rebeldes asesinados se han reemplazado por el retrato de Ai Weiwei. El artista se posiciona así entre los oprimidos por el poder y establece una comparación entre los sanguinarios sucesos de aquella noche y los actos contemporáneos de castigo y dominación.

Odyssey [Odisea]

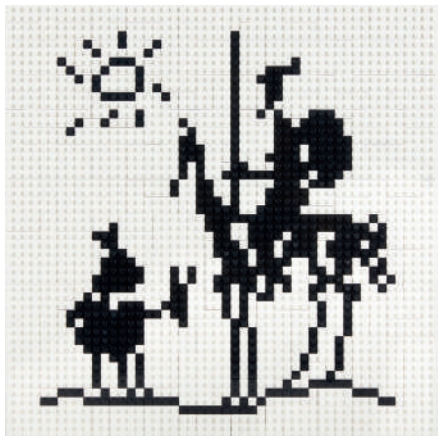
2017

Papel pintado

Medidas variables

Entre 2015 y 2016, Ai Weiwei filmó un documental sobre la crisis de los refugiados titulado *Human Flow* [Marea humana]. *Odyssey* nació de este ambicioso proyecto que llevó al artista a veintitrés países y cuarenta campos de refugiados y generó más de seiscientas entrevistas. Esta investigación puso de manifiesto que el fenómeno de la migración forzosa tenía su origen en numerosos factores que requerían una perspectiva amplia e histórica.

Para el papel pintado, Ai y su equipo se propusieron crear un lenguaje visual inspirado en tallas, cerámicas y pinturas murales antiguas de Grecia y Egipto. Este marco estético se pobló a continuación con iconografía contemporánea tomada de las redes sociales e internet, así como con contenido nuevo producido por el propio artista. La obra, organizada como un friso con un eje central, aborda los conflictos modernos y está articulada en torno a seis temas: la guerra, las ruinas, el viaje, la travesía marítima, los campos de refugiados y las manifestaciones. A causa de su complejidad, se necesitaron más de seis meses para completar el dibujo.

Don Quixote

2024

Ladrillos de juguete

40 x 40 cm

El *Quijote* forma parte de la infancia de Ai Weiwei, ya que en su casa había una edición perteneciente a su padre, el célebre escritor Ai Qing. El artista recuerda cómo, desde los remotos desiertos de Xinjiang, la figura de don Quijote le resultaba fascinante y exótica.

Esta obra de Ai Weiwei se basa en un dibujo realizado por Pablo Picasso y publicado en agosto de 1955 en el semanario *Les Lettres françaises* con motivo del 350 aniversario de la impresión de la novela cervantina. No es la primera vez que Ai Weiwei emplea este motivo: ya en 1977 creó una versión de este dibujo en un plato de cerámica. Además de servir como punto de partida de esta exposición, nos recuerda la relación del artista con la literatura y la palabra escrita, ilustrada por el blog que mantuvo en Sina Weibo desde 2005 (cuando Ai fue invitado a unirse a la plataforma) hasta 2010 (año en que el blog fue clausurado por las autoridades chinas).

Artista:

Ai Weiwei

Fechas:

9 de noviembre, 2024
– 18 de mayo, 2025

Comisariado:

Álvaro Rodríguez Fominaya

Salas: 3-6

Coordinación:

Carlos Ordás

Textos descriptivos:

Monserrat Pis Marcos

Portada: AI WEIWEI. *Don Quixote*, 2024.

Todas las imágenes son cortesía de Ai Weiwei Studio, excepto donde se indique lo contrario.

MUSAC

Museo de
Arte Contemporáneo
de Castilla y León

**Junta de
Castilla y León**

www.musac.es

Musac. Avda. Reyes Leoneses, 24.
24008, León. T. 987 090 000

CASTILLA Y LEÓN
