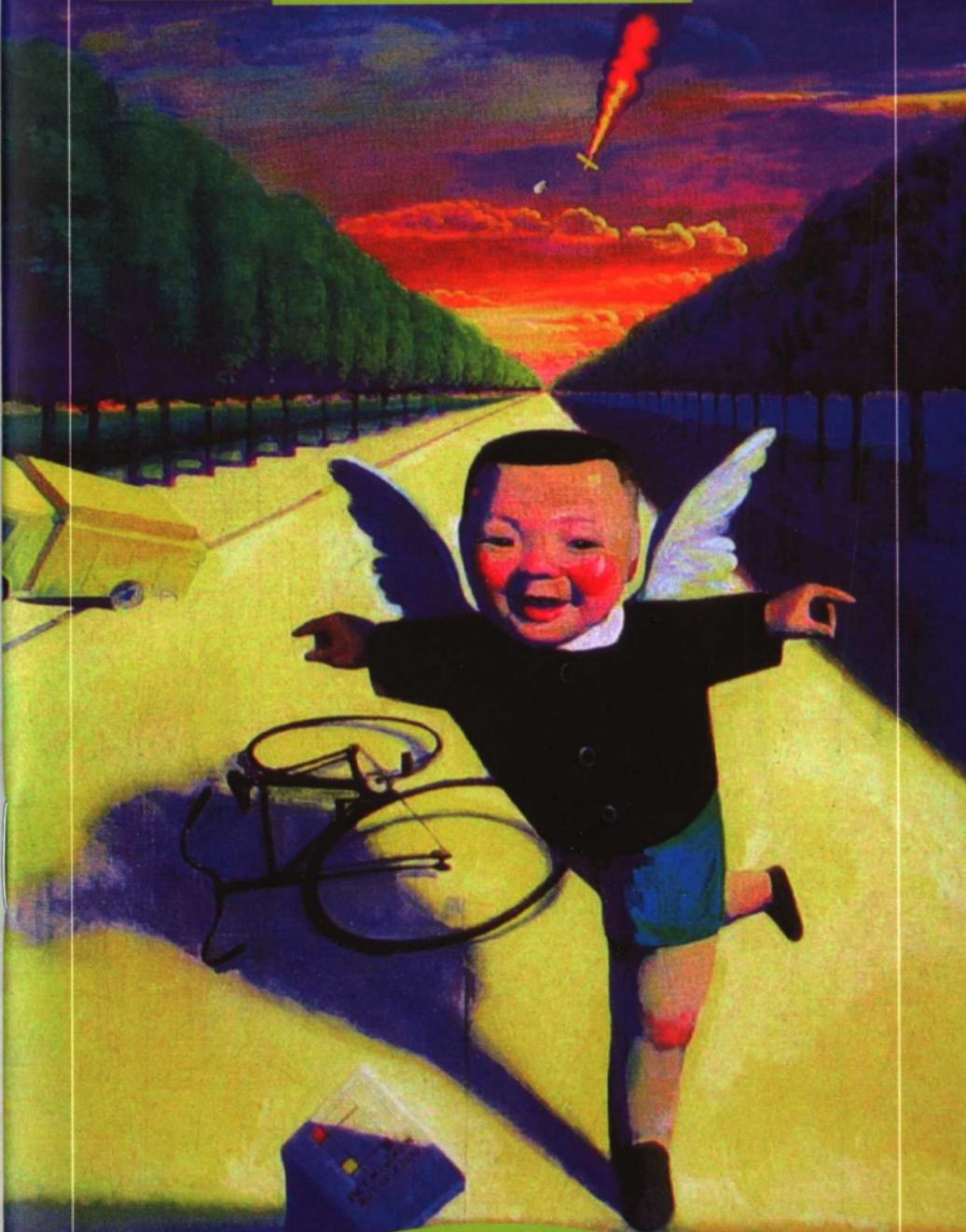

CHINA EXPRESS

El arte contemporáneo de China

Editorial Nueva Estrella

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代艺术 / 李国文编著; 冯志英译. —北京: 新星出版社, 2006.8

ISBN 7-80225-148-6

I.中... II.①李... ②冯... III.艺术-概况-中国-1990~—
西班牙文 IV.J12

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第089522号

中国当代艺术

策划: 中国外文出版社发行事业局

作者: 李国文

翻译: 冯志英

图片: 董 宁

设计: 张 磊 许 杨

新星出版社出版

(中国北京百万庄大街24号)

邮政编码 100037

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷

2006年(特型40开)第1版

2006年第1版第1次印刷

(西)

ISBN 7-80225-148-6/Z.149

17-S-6787 P

El arte

contemporáneo de

China

学院图书馆
书章

Editorial Nueva Estrella

El arte contemporáneo de China

En años recientes, el arte contemporáneo de China ha estado ejerciendo una influencia cada vez mayor en el mundo. Así sucede con la denominada zona 798 de Beijing, (antiguo concentrado industrial devenido un paraíso de

■ El complejo artístico 798 de Beijing.

creadores en plena capital) y con los artistas que habitan la aldea Songzhuang, también en Beijing, así como otras importantes áreas que recogen lo mejor y más reciente del arte contemporáneo chino. Dichas expresiones se han convertido en una activa forma de diálogo para el intercambio cultural y artístico entre China y otros países.

I. Concepto del arte contemporáneo

1. Contexto del surgimiento del arte contemporáneo de China

En el panorama global, la "guerra fría" dio paso a la "economía del conocimiento" y al "diálogo civilizado". La dualidad que supuso la guerra fría ha dejado de controlar la vida política, económica y cultural de la humanidad, y comienza a primar la tendencia a la integración económica. En la ideología se presenta la multipolarización, a la cual se

■ *"Sin título"*, obra de Fang Lijun.

va adaptando el desarrollo cultural y artístico.

En el caso de China, después del discurso pronunciado por Deng Xiaoping en enero de 1992, durante su inspección por el sur del país, las diversas esferas de la sociedad china empezaron a cobrar nueva vitalidad. En el terreno cultural, los círculos artísticos desempeñaron un papel de líder. El posmodernismo significó un salto cualitativo que ayudó a superar las limitantes de la oposición dual modernista. Al descartar el modo de exponer el mundo real dividiéndolo en dos partes, los posmodernistas volcaron sus esfuerzos en predicar e implantar un orden posmoderno indulgente, dotado de un valor pluralista, variado y múltiple.

De mediados y a finales de los años 90, los artistas plásticos chinos comienzan a rechazar los convencionalismos del caballete modernista, que inicia un repliegue ante el avance las performances, las instalaciones, la fotografía conceptual y otras variantes que habían permanecido hibernando en un ambiente underground. El denominado realismo K'e, que dio inicio a la década de los 90 en China, fenecía al concluir el decenio.

El año 1993 tuvo un particular peso para el desarrollo de los artistas contemporáneos chinos. En ese año Geng Jianyi, Zhang Peili, Fang Lijun y Yu Hong fueron invitados a la XLV Bienal de Venecia. Desde entonces se produce un vínculo con la comunidad artística internacional que ya no cesará. Por otra parte, comienza a generarse un creciente interés en el desarrollo y cambios del mundo de las artes plásticas chinas entre coleccionistas y curadores extranjeros.

2. Definición del arte contemporáneo

En oposición a las artes tradicionales, el "sentido

contemporáneo" del nuevo arte no sólo se manifiesta en el tiempo que ocupa la creación, sino principalmente en el concepto de la creación misma, la técnica con la cual reaplican los materiales, la estructura del dibujo y otros aspectos. Las manifestaciones plásticas en boga incluyen principalmente la pintura a tinta china, el óleo, la escultura y la fotografía contemporáneos, además de materiales multifacéticos, el arte de las instalaciones, el conceptual y las performances.

En la actualidad, los círculos académicos aún no han fijado una clara y unificada definición académica sobre el arte contemporáneo de China. Pero sí queda claro que se produce una ruptura en los años 90 con respecto a los modos tradicionales existentes entre 1949 y finales de la

■ Los artistas residentes en la aldea de pintores de Yuanmingyuan fueron la fuerza principal que impulsó la denominada "nueva ola de bellas artes de 1985".

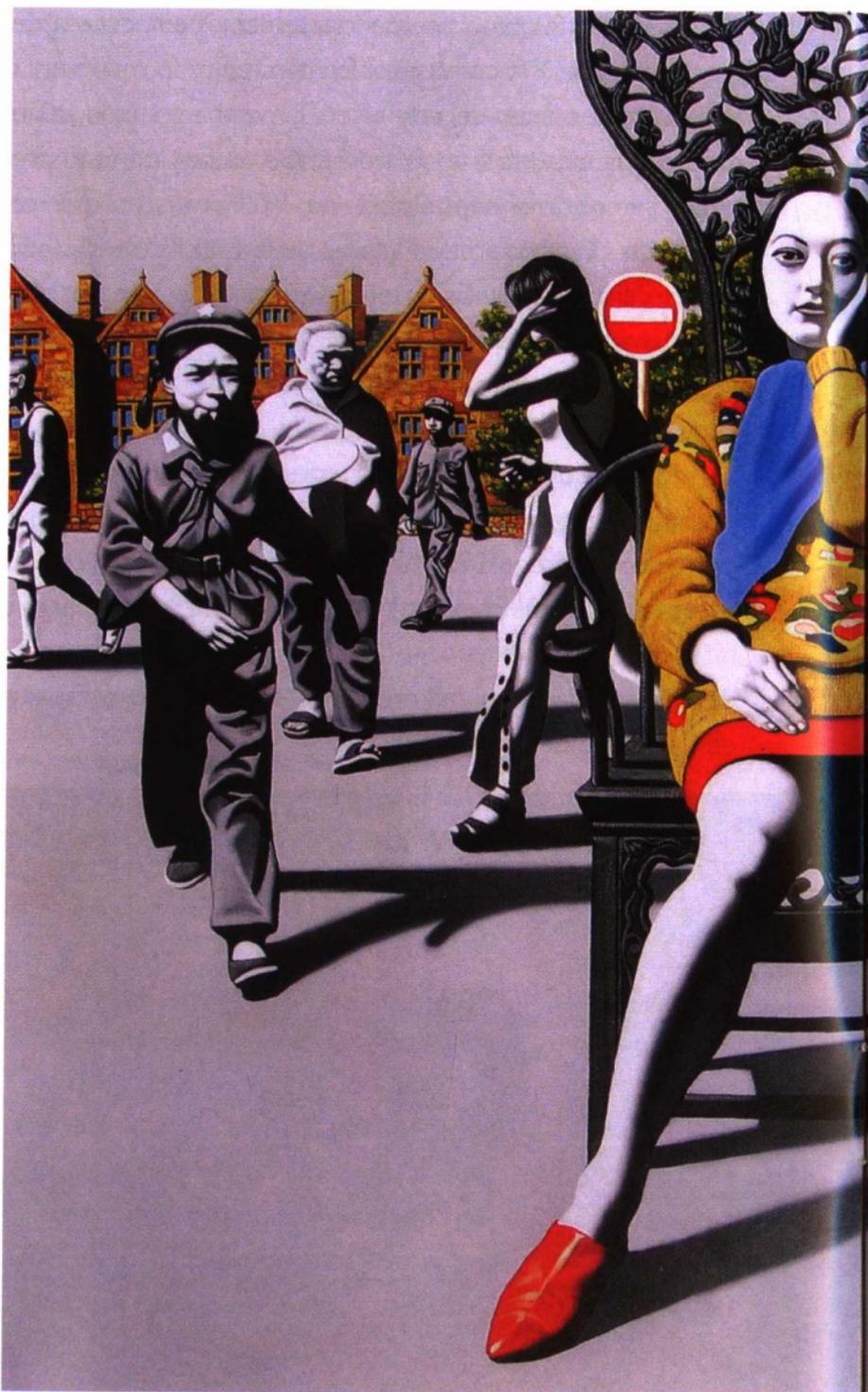

década de los 80. En consecuencia, tomamos a la década de los 90 del siglo XX como hito, frontera entre lo modernista y lo contemporáneo del arte chino. Sin embargo, en opinión de algunos expertos, la división entre ambos períodos se debía remontar a septiembre de 1979, mes en que se efectuó la "Exposición de Pinturas de la Estrella", auspiciada por el Palacio de Bellas Artes de China, e incluso abarcar las "nuevas bellas artes de 1985". Para muchos curadores, el período contemporáneo de China se inicia con el "arte experimental" o "arte de vanguardia".

Pese al corto tiempo transcurrido desde su surgimiento, el arte contemporáneo chino ha debido recorrer un sendero preñado de irregularidades, pasando de la imitación de escuelas artísticas modernas de Occidente a la creación integradora de lo propio del país, y de un comienzo desordenado a la marcha ordenada. Siempre bajo la Espada de Damocles de las crisis latentes.

II. Libertad y personalidad del arte contemporáneo

Las instalaciones, las performances y el arte conceptual han devenido una corriente dominante del arte contemporáneo occidental. Los conceptos y logros artísticos no reconocidos son excluidos de dicha corriente. Por consiguiente, la incorporación o no de un artista a dichos cánones se ha convertido en criterio para determinar la pertenencia a las vanguardias al uso y considerar el valor de las obras del artista. Este estado de cosas ha ejercido profunda influencia sobre las bellas artes de China. En el

■ “Pasajeros por la urbe moderna”, obra de Zhong Biao

esfuerzo por acortar la distancia entre la pintura al óleo de China y el desarrollo del arte occidental, los creadores del patio asumieron, tanto consciente como inconscientemente, los conceptos y modalidades de Occidente. Dicha actitud condujo, por un lado, al progreso de nuestra pintura al óleo, insuflándole aires de actualidad y diversificándola; por otro, ha puesto de moda en China las tendencias ideológicas y modalidades artísticas de Occidente.

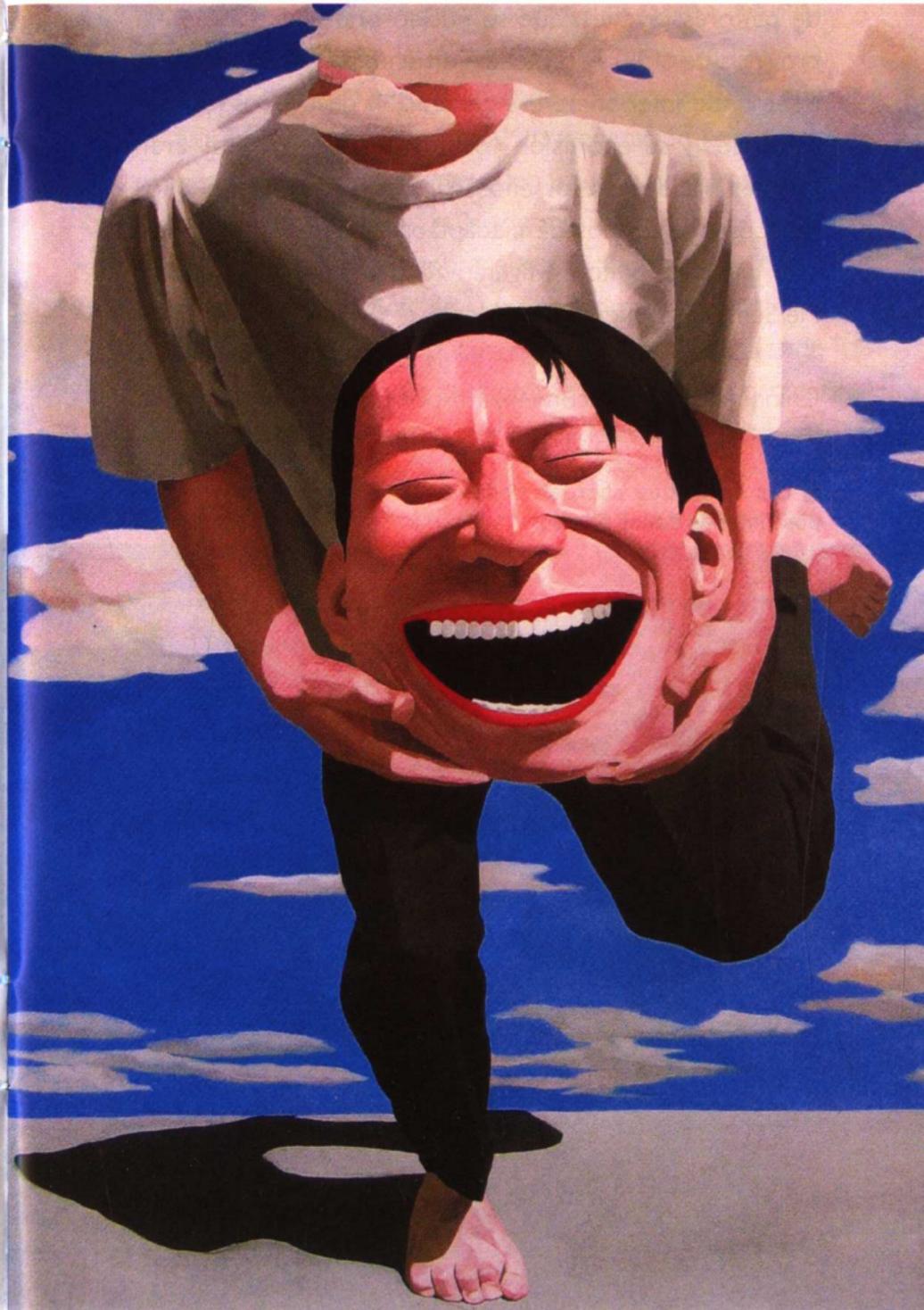
Así, queda refrendado el ego del arte, el cual se erige sobre la base del aprendizaje, el uso como referencia y la compenetración recíproca de las diversas culturas. En los primeros años de la década de los 90, al aprender del arte contemporáneo de Occidente, los chinos lograron compenetrarse poco a poco con su propia cultura. En los últimos años del decenio de los 90, al deponer la imitación simple, adquirieron sus propias características humanistas y su "sabor exótico". Al ingresar al presente siglo, los artistas contemporáneos de China se empeñan en mantener un sitio en las artes del mundo.

El arte contemporáneo de China emite su propia voz, sigue de cerca la realidad y, mediante el lenguaje visual, desnuda los entresijos del alma local, pues sólo un alma sin artificios ni afeites puede consolidarse como la orilla opuesta del arte.

1. Pinturas crueles de la juventud

En el último período de los años 90, apareció un tema reiterado en la pintura juvenil: la lesión. La "lesión" portaba como rasgo común la exposición de las heridas que la generación de los nacidos en los años 70 sufrió en la década del 90. En la etapa posterior del decenio de los 90, un grupo

■ "Sin título", obra de Yue Minjun.

de pintores jóvenes, que se nucleó principalmente en la provincia de Sichuan, pretendieron sintetizar las experiencias del mundo interior de esa generación de nuevos jóvenes instruidos y su expresión con un análisis espiritual. Eran jóvenes nacidos en los años 70, aún púberes, pequeños burgueses aquejados de inadaptabilidad psicológica. Entre este grupo de pintores, figuran Xin Haizhou, Xie Nanxing, He Sen y Zhao Nengzhi.

A partir de la entrada de la economía mercantil en China, la sociedad comienza a ponerse en contacto con

■ Las obras que abordan poses traumáticas aparecen en las postrimerías de los años 90.

un nuevo concepto del bienestar material. Como industria cultural, el sector de la información va permeando en la conciencia pública. Luego de más de 20 años, lapso en que se aplica la reforma y apertura, esa generación pugna por expresar un concepto posmodernista. Las pinturas de la "nueva generación" de Liu Xiaodong, Zhao Bandi y otros son las primeras obras sobre el tema de la juventud, por ejemplo *Casa de baños*, de Liu Xiaodong. En comparación con las pinturas que arrastraban el estigma de las heridas de He Duoling y otros, sobre el retorno a la juventud ya pasada, las de la "nueva generación" son verdaderas obras pictóricas con temática juvenil. Estas pinturas describen la actitud hacia la sociedad y la vida individual en la pubertad; expresan una visión antisatírica sobre la rutina y el tedio imperantes en la sociedad que se puso de moda a comienzos de los años 90.

Las pinturas crueles de la juventud presentan una experiencia visual de confusión interna y esquizofrenia: furia, melancolía, languidez, recelo, sofocación, ilusión fanática e ingravidez ante la realidad. Típico de la generación ya descrita, tipificada por sus síntomas esquizofrénicos. Tomemos como ejemplo la serie *Mutación*, del pintor Xin Haizhou, *Engorrosa imagen alegórica*, dibujada por Xie Nanxing en el bienio 1998-1999, y la serie *Doncella*, de He Sen. El tema de las lesiones y el análisis espiritual de la visión pictórica constituyen el signo que permite diferenciar este grupo de pinturas de las de la "nueva generación". Aunque este grupo de obras se inclina ante todo a prestar atención a la juventud, las mismas han empezado a trasladar su punto de visión hacia el autoanálisis del mundo interior. A diferencia de la "nueva generación", este grupo de obras trata de exponer directamente este mundo, matizando lo

que de alegórico puede haber en este enfoque y dejando a un lado el realismo antisatírico.

Es precisamente en la exposición pura y lírica del crecimiento y la "crueldad de la juventud" lesionada donde descansa el valor de la visión del tema juvenil en el período post-90. Es decir, los dibujos sobre el análisis psicológico de la "crueldad juvenil", aparecidos durante el citado período, reflejan la situación de crueldad juvenil en que se encontraba una generación incapaz tanto de "criticar a fondo" como "aceptar completamente". Tal situación ha impulsado a la pintura contemporánea de China a abrir un dominio de autoexposición profunda y pura. Este rasgo define asimismo una importante tendencia del arte de vanguardia de China a partir de los últimos años de la década de los 90.

2. Carácter posmoderno de la escultura contemporánea de China

El carácter moderno de la escultura china de 1949 a finales de los años 80 se interpretaba principalmente en la visión simbólica de la conciencia subjetivista política y de la sociedad política moderna. Esta tendencia supone la escultura del tema político, representada por las esculturas de obreros, campesinos y soldados de los años 60, y los retratos gigantescos de Mao Zedong que constituían pan nuestro de cada día en las universidades, así como grupos de esculturas narrativas como *Casa de Recaudación de Rentas de la Tierra*. Después de los años 90, tras imbricarse en la esfera del arte contemporáneo internacional, y con el trasfondo del desarrollo de la cultura global, se operó un cambio significativo en el modelado chino, que dio un paso definitivo hacia una verdadera escultura contemporánea.

A fines de los años 90, un importante cambio de la escultura contemporánea china fue la aplicación en gran medida de la forma Pop por los jóvenes escultores, tales como Liu Jianhua, Li Zhanyang y Xu Yihui. La adopción de esta forma denota que los escultores han dejado de prestar atención a la conciencia subjetivista política desde entonces. Tras la crítica de la sociedad actual han asumido en cierto grado su propia responsabilidad social. Las obras de Liu Jianhua encarnan una experimentación no definida de la moralidad en época materializada. Su sofá, cuerpos femeninos y otros objetos conforman un vocabulario alegórico, como el que se percibe en *Serie de esculturas policromas-Memoria*

■ "Los ocho hermanos".

