

Ai Weiwei est né en 1957 à Beijing où il vit et travaille.

Lumière

Présentation de la notion : La lumière chez Ai Weiwei est à envisager dans un premier temps dans sa dimension physique : un certain nombre d'œuvres en témoigne, sculptures de lumière qui jouent tout autant sur la fonction symbolique que sur les références à la tradition chinoise. « Faire lumière sur », quête de la transparence, éviction du secret, ornement, rapport de séduction...

Traveling Light, 2007, cristal, acier, bois, 447 x 224 x 177 cm.

Lien : <http://www.maryboonegallery.com/exhibitions/2007-2008/Ai-Weiwei/detail2.html>

Commentaire : l'œuvre évoque les lanternes ou lumignons chinois dans une échelle qui sacralise la lumière et le geste de l'artiste. La visée esthétique de l'œuvre s'adosse au savoir-faire traditionnel avec l'usage « Tieli chinois » qui est un bois dur réputé imputrescible autrement nommé *bois de fer* servant à l'édification des temples. Le titre nous renvoie au voyage, au déplacement et devient signal comme un phare dans la nuit...

Fountain of Light, 2007, cristal, acier bois, 700 x 529 x 400 cm, collection musée de Liverpool. Citation du Monument à la Troisième Internationale de Tatline (1919-1920).

Lien : <http://www.telegraph.co.uk/culture/culturepicturegalleries/8004485/Ai-Weiwei-and-The-Unilever-Series.html?image=1>

Commentaire : l'œuvre ici s'empare de références incontournables à l'histoire du Communisme comme la tour de Tatline célébrant la troisième internationale en 1919. La Fontaine de Lumière, montré à la Tate Liverpool en 2007, est d'environ 23 pieds de haut, un lustre inspiré par un monument ambitieux au communisme qui était destiné à être construit en Russie - mais ne l'a jamais été : le Monument de Tatline destiné à incarner les exploits d'une architecture très symbolique où la référence à Babel redouble le sens de la communion. L'œuvre, fabriquée en acier inoxydable et en verre, joue sur la fragilité de l'ancien monument et transforme, ironiquement, le lustre somptueux en image de la décadence, de la « Fin de siècle ».

Descending Light, 2007, cristal, lumières, métal, 400 x 663 x 461 cm.

Lien : <http://fundacionhelgadealvear.es/wp-content/uploads/2011/01/11.jpg>

Commentaire : S'ajoute à cette autre version, la couleur rouge et or, clin d'œil à la Cité Impériale, au rouge du communisme à l'effondrement comme en témoigne le titre et l'absence de socle. L'œuvre semble s'écraser sous son propre poids.

Cartes

Présentation de la notion : La carte chez Ai Weiwei est étroitement liée à l'histoire et à la notion d'identité. Ai Weiwei en révèle les fondations et les gestes singuliers.

World Map, 2006, coton et bois, 1 x 8 x 6 m.

Lien : <http://it.phaidon.com/agenda/art/picture-galleries/2011/may/11/the-audacious-artwork-of-ai-weiwei/?idx=12&idx=12>

Commentaire : La découpe générale en planisphère évoque les patrons des ateliers de couture. La découpe travaille la dimension industrielle de la mise en œuvre et l'empilement renvoie aux stratifications, au temps et à la géologie. La matière première, le coton, s'étale à l'échelle du monde et traduit la dimension expansionniste de l'industrie chinoise.

Map of China, 2004, Ironwood, fragment d'un temple Qing démantelé, 51 x 200 cm de diamètre.

Lien : <http://it.phaidon.com/agenda/art/picture-galleries/2011/may/11/the-audacious-artwork-of-ai-weiwei/?idx=13&idx=13>

Commentaire : Cette carte de la Chine est construite d'une imbrication d'éléments de bois récupérés dans les temples détruits de la dynastie des Qing (1644-1911). Le travail présente la Chine moderne comme est une mosaïque de fragments de son passé. La configuration à la manière d'un puzzle par des morceaux hétérogènes peut aussi être lue comme un symbole de la diversité culturelle et ethnique de la Chine, tout en affirmant que l'individu s'efface derrière le collectif.

Chine

Présentation de la notion : La Chine est le territoire de construction, l'objet et la veine créatrice, constitutive de l'œuvre de AI Weiwei dans une posture irrévérencieuse et critique. Ai Weiwei y convoque les questions relatives à l'identité, la mémoire, l'amour, les rêves et la possibilité du dialogue culturel.

Installation, 2008, bambou. Réalisée pour la Biennale de Venise (en collaboration avec Herzog et De Meuron).

Lien : <http://www.designboom.com/architecture/venice-architecture-biennale-08-herzog-de-meuron-and-ai-weiwei/>

Buddha Bracelet, 2007, lego.

Lien : <https://www.instagram.com/p/9rFbuYKD9s/>

Commentaire : Bracelet Bouddha est un bracelet dont la fonction a été abolie. Constituée de Lego, cette œuvre rejoue l'unité vs le pluriel et convoque la spiritualité.

Watermelon, 2006, porcelaine, 38 cm de diamètre.

Lien : <https://www.artsy.net/artwork/ai-weiwei-watermelon-2>

Commentaire : Pastèques (2006) sont des œuvres de fabrication artisanale en céramique, des représentations réalistes de l'objet naturel. Comme avec les graines de tournesol, les pièces sont fabriquées selon la tradition chinoise.

Fairytale, 2007, 1 001 voyageurs chinois, Documenta 12, Kassel.

Lien : https://slought.org/resources/fairytale_project

Commentaire : En 2007, l'artiste chinois Ai Weiwei a lancé "Fairytale", dans lequel 1001 personnes en Chine continentale ont été invitées à Kassel, en Allemagne pour voir et participer à la Documenta 12. Les touristes ont été divisés en cinq groupes, chaque groupe voyageant dans la succession entre le 12 Juin et le 9 Juillet 2007. L'événement extraordinaire de 1001 citoyens chinois voyageant à l'extérieur de la Chine, beaucoup pour la première fois, a permis à Ai Weiwei et aux participants de construire un dialogue.

Archéologie

Présentation de la notion : L'archéologie est mobilisée par Ai Weiwei en réemployant les ruines et les objets pour leur donner une seconde vie, dans un geste parfois iconoclaste. L'artiste défie ainsi son pays en conservant des traces de ce passé qu'on veut faire disparaître.

Coca-cola Vase, 1997, peinture, dynastie Tang (618-907).

Lien : http://arttattler.com/Images/Asia/Japan/Tokyo/Mori%20Art%20Museum/Ai%20Weiwei/aiweiwei_04_1.jpg

Commentaire : À de nombreuses reprises, Ai Weiwei dira son mépris des conventions et des valeurs données arbitrairement aux choses. C'est dans ce sens qu'il n'hésite pas à apposer une marque typique du capitalisme américain sur une antiquité à la valeur historique et financière inestimable. En mêlant ces deux univers que tout oppose, l'artiste chinois fait de cette urne millénaire un banal objet de consommation, américanisé, vidé de sa substantifique moelle.

Colored Vases, 2006, 51 vases néolithiques (5000-3000 av. J.-C.).

Lien : http://lostininternet.com/wp-content/uploads/2015/01/colored_vases_aiweiwei.jpg <http://fr.phaidon.com/resource/p4889-1014.jpg>

Commentaire : dans un rapport à l'histoire archéologique de son pays d'origine, Ai Weiwei travaille dans cette œuvre une appropriation totale par le recouvrement des vases en les trempant dans la peinture industrielle, annulant ainsi la notion de savoir-faire et la sacralisation de l'objet pour faire émerger une vision « Pop » de l'ensemble d'objets.

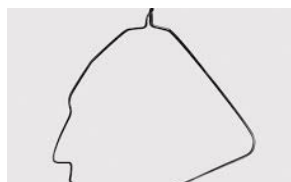
Template, 2007, portes et fenêtres provenant de maisons d'époque Ming et Qing.

Lien : <http://it.phaidon.com/agenda/art/picture-galleries/2011/may/11/the-audacious-artwork-of-ai-weiwei/?idx=3>

Commentaire : composée de portes et fenêtres d'époque Ming et Qing, cette sculpture monumentale prévue pour l'extérieur, *Template* s'effondre au 6ème jour à la Documenta XII de Kassel et Ai Weiwei s'en saisit comme d'une opportunité. *Template*, signifiant l'idée de modèle voire de patron, ici écroulé, nous ramène à nouveau dans ce rapport à l'histoire qui s'effondre.

Objets (détournés, assemblés...)

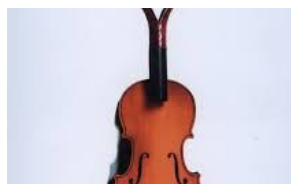
Présentation de la notion : A partir du début du 20ème siècle, l'objet réel apparaît dans l'oeuvre d'art sous des modalités variables : ready-made, matériaux, assemblage, accumulation, fragmentation, installation, onirisme, collage, détournement...

Hanging Man, 1985, cintre plié représentant le profil de Marcel Duchamp.

Lien : <http://www.sothebys.com/en/news-video/blogs/all-blogs/chinese-elements/2013/06/marcel-duchamp-goes-to-china.html>

Commentaire : Détournement d'un cintre, jeu entre la reconnaissance de l'objet via le ready made et la représentation figurée qui fait double citation de Duchamp, jeu entre 2D/ graphisme et 3D/sculpture (Calder), humour iconoclaste .

Violin, 1985, assemblage du corps d'un violon et d'un manche de pelle à neige.

Lien : <https://www.pinterest.com/pin/528398968757184440/>

Commentaire : Assemblage de fragments d'objets : un manche de pelle et un corps de violon. Assemblage dadaïste de deux objets ayant une traçabilité dans l'histoire de l'art (Ingres, Man Ray, Duchamp, les Cubistes, l'idole violon des Cyclades...). Citation. Le violon/ pelle sans corde devient muet au son mais pas au sens (référence à Beuys).

Forever, 2003, 42 bicyclettes. (À mettre en regard avec l'œuvre d'Orozco citée Four Bicycles)

Lien : http://qe1pr67o4hj19lx494tvhiwf.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/04/aiweiwei_indy_01.jpg

Commentaire : accumulation de bicyclettes créant une grille cylindrique ajourée. Sculpture jouant avec l'espace par le biais d'une prédominance du vide. Modification de l'objet initial (absence de guidon). Jeu sur les direction haut/bas, le cercle et la ligne, l'évocation d'un mouvement répétitif en opposition au statisme auquel est réduit l'objet détourné. La forme de la sculpture est induite par la forme de la roue ce qui rejoue l'idée de répétition.

On constate, dans l'œuvre de Ai Weiwei, une certaine tendance à l'absurde (autre forme de déplacement) qui se déploie dans les principes de la gémellité ou de l'emboîtement, par exemple :

Table with Two Legs on the Wall, 1997, table de la dynastie Qing (1644-1911).

Lien : <http://fr.phaidon.com/agenda/art/picture-galleries/2011/may/11/the-audacious-artwork-of-ai-weiwei/?idx=6&idx=6>

Commentaire : Une table découpée et ré-assemblée, malgré la modification de la forme un niveau de fonctionnalité persiste. Perte de repères spatiaux, la table par sa nouvelle forme semble se libérer de sa stabilité. Objet précieux / acte iconoclaste. Relation questionnante passé-présent.

Two Joined Square Tables, 2005, table de la dynastie Qing.

Lien : <http://theartistandhismodel.com/2011/02/ai-wei-wei/>

Commentaire : Deux tables sont emboîtées, l'une dans sa position initiale posée au sol, l'autre basculant en équilibre. Voir œuvre précédente.

AI WEIWEI

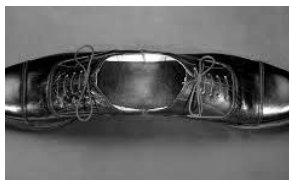

Stool, 1997, deux tabourets de la dynastie Qing.

Lien : <http://theartistandhismodel.com/images/aiweiwei12.jpg>

Commentaire : voir commentaire « Two joined square table ».

On repère aussi nombre de citations directes (Duchamp, Tatline) ou plus indirectes dans l'œuvre « savante » de Ai Weiwei :

One Man Shoe, 1987, chaussure, bois.

Lien : <http://it.phaidon.com/agenda/art/picture-galleries/2011/may/11/the-audacious-artwork-of-ai-weiwei/?idx=5&idx=5>

Commentaire : Notion d'absurde, l'objet est rendu inutilisable et contradictoire, référence au Dadaïsme et au Surréalisme.

Suitcase for Bachelors, 1987.

Lien : http://images.complex.com/complex/image/upload/t_article_image/kxvxpfoe9sjgedzmgnv7.jpg

Commentaire : Ready made assemblé, mise en scène d'objets personnels et quotidien de l'artiste, fenêtre ouverte sur notre banalité. Référence à Duchamp.

Mei Le, 2007, laque sur fibreglass, 167 éléments, 700 cm de diamètre.

Lien : http://www.artnet.com/magazineus/reviews/kumar/kumar9-20-07_detail.asp?picnum=12

Commentaire : le faux-semblant, naturel-artificiel, installation. Référence à Richard Long.

The Wave, 2005.

Lien : <https://www.artsy.net/artwork/ai-weiwei-the-wave-lang>

Commentaire : référence directe, transposition tridimensionnelle, affirmation de la matérialité et des qualités artisanales et traditionnelles de la fabrication. Référence à Hokusai.

Cubic Meter Tables, 2006, 13 éléments, chacun 100 x 100 cm.

Lien : http://arttattler.com/Images/Asia/Japan/Tokyo/Mori%20Art%20Museum/Ai%20Weiwei/aiweiwei_03_1.jpg

Commentaire : jeu délibéré avec le référentiel artistique occidental contemporain. Référence à Sol Lewitt.

Provocation - Subversion

Présentation de la notion : « L'aller-retour permanent entre provocation et censure, transgression et interdits, scandale et norme sociale créent les équilibres qui forgent l'évolution de l'art. Le religieux, le politique, le corps, le sexe sont les terrains de jeu préférés de la provocation artistique. Quelles que soient les périodes et les sociétés, tous ces éléments sont explorés et transgressés, inextricables du geste d'artiste. Seul le dosage de la proportion entre l'un à l'autre varie dans le temps. Le raccourci de dire que l'art n'existe pas sans provocation est peut-être un peu rapide. Mais la nature même de l'expérience artistique ne réside-t-elle pas dans une forme de subversion ? Par sa démarche, l'artiste adopte un regard différent sur le monde, fait bouger le curseur des normes, transgresse les tabous et permet ainsi à la société tout entière d'évoluer. » Texte extrait de : L'Art et la provocation ou l'art de la provocation ? <http://fr.artmediaagency.com/61387/lart-et-la-provocation-ou-lart-de-la-provocation/>

Dropping a Han Dynasty Urn, 1995, trois photographies en noir et blanc, chacune 148 x 121 cm.

Lien : <http://www.pbs.org/art21/images/ai-weiwei/dropping-a-han-dynasty-urn-1995>

Commentaire : acte iconoclaste, destruction de patrimoine mondial. Acte engagé qui dénonce la destruction systématique du patrimoine traditionnel chinois par les autorités.

June, 1994, photographie en noir et blanc, 122 x 155 cm.

Lien : <https://galerieursmeile.com/artists/artists/ai-weiwei/june-1994-1994/workdetail.html>

Commentaire : acte subversif, exploitation de l'instantanéité de la photographie, image malgré tout très composée, détournement du cliché touristique à des fins subversives.

Marble Arm, 2006, sculpture.

Lien : <https://galerieursmeile.com/artists/artists/ai-weiwei/marble-arm-2007/workdetail.html?cHash=1b5f62f0c4c45848f21f1693c38cabba>

Commentaire : référence à la grande sculpture traditionnelle de part le matériau, le poli-fini, la statuaire. Déni du socle et déni de la grande sculpture par le geste représenté. Fragmentation.

La série Study of Perspective, 1995-2003 (Tiananmen, tour Eiffel, Maison-Blanche), trois photographies couleur, chacune 90 x 127 cm.

Lien : <http://fr.phaidon.com/agenda/art/picture-galleries/2011/may/11/the-audacious-artwork-of-ai-weiwei/?idx=9&idx=9>

Commentaire : Principe de la série, alternance couleur, noir et blanc, détournement du cliché touristique à des fins subversives, geste obséquieux qui renvoie au geste traditionnel du peintre : qui-proquo.