

AI
WEIWEI
Conversaciones

Hans Ulrich Obrist

GG®

Ai Weiwei

Editorial Gustavo Gili, SL

Roselló 87-89, 08029 Barcelona, España. Tel. (+34) 93 322 81 61

Valle de Bravo 21, 53050 Naucalpan, México. Tel. (+52) 55 55 60 60 11

AI WEIWEI

Conversaciones
Hans Ulrich Obrist

Traducción de Carles Muro

GG[®]

Título original: *Ai Weiwei Speaks with Hans Ulrich Obrist*,
publicado por Penguin Books, Londres, 2011.

Diseño de la cubierta: Toni Cabré/Editorial Gustavo Gili, SL
Tipografía de "Ai Weiwei" de la cubierta:
Youmurdered. © Nate Piekos

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a la Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.conlicencia.com) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

La Editorial no se pronuncia ni expresa ni implícitamente respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir ningún tipo de responsabilidad en caso de error u omisión.

© de la traducción: Carles Muro
© de esta compilación: Hans Ulrich Obrist
© Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 2014

ISBN: 978-84-252-2664-9 (digital PDF)
www.ggili.com

Índice

Prefacio, Hans Ulrich Obrist	7
Arquitectura digital - arquitectura analógica	11
Sostenibilidad: una entrevista postolímpica	39
Las múltiples dimensiones de Ai Weiwei	55
La retrospectiva	87
Cartografías	119
Agradecimientos	127

Ai Weiwei en 2006. Autorretrato.
Fotografía: Ai Weiwei.

Prefacio

Mi primer encuentro con la obra de Ai Weiwei tuvo lugar en la segunda mitad de la década de 1990. Durante la preparación de la exposición *Cities on the Move*,¹ Hou Hanru y yo nos alojábamos en la Embajada Suiza de Pekín, con el entonces embajador Uli Sigg. Sigg es un gran mecenas y un gran coleccionista de arte contemporáneo y la embajada estaba llena de obras de arte chino. Desde entonces he visto a Ai Weiwei en numerosas ocasiones y lo he entrevistado de manera regular a lo largo de diez años. Ai Weiwei continúa ampliando la idea de arte: es artista, poeta, arquitecto, comisario, experto en artesanía china antigua, editor, urbanista, coleccionista, bloguero, etc. Las dimensiones paralelas de su trabajo son muy complejas, y esto es lo que lo hace ser tan singular.

Ai Weiwei nació en 1957 y es hijo del poeta Ai Qing, considerado uno de los más grandes poetas chinos modernos. En 1958 su padre fue acusado de ser anticomunista, se le prohibió escribir y fue exiliado a la provincia de Sinkiang, donde Ai Weiwei pasó su juventud. Más tarde se mudó a Pekín, donde estudió dibujo con artistas proscritos amigos de su padre. Por entonces el dibujo pasó a ser una práctica diaria, y todavía hoy la mayor parte de sus ideas se concretan mediante rápidos esbozos. A finales de la década de 1970 formó parte de un grupo de jóvenes artistas en Pekín, en busca de una mayor libertad personal y artística. En 1982 decidió abandonar China e irse a Nueva York, donde entabló amistad con el poeta *beat* Allen Ginsberg y se sumergió en la escena

¹ Véase el catálogo de la exposición: Hanru, Hou y Obrist, Hans Ulrich, *Cities on the Move*, Hatje, Ostfildern-Ruit, 1997. [N. del Ed.]

artística local. En ese momento abandonó la pintura y tomó conciencia de que, como artista, podía usar todo tipo de objetos y medios. Se pasó a la fotografía, centrándose en temas políticos como la diáspora de artistas chinos en Nueva York.

En 1993, su padre se puso muy enfermo y Ai Weiwei regresó a China. Ai Qing murió en 1996. Mediante su trabajo artístico, Ai Weiwei empezó a reflexionar entonces acerca de la tensión que existía en su país entre la cultura tradicional y una modernidad que se transformaba a gran velocidad. Y, dado que no existían instituciones ligadas al arte contemporáneo, participó también activamente en la construcción de la escena artística. Publicó *El libro negro* (1994), *El libro blanco* (1995) y *El libro gris* (1997), que recogían entrevistas y obra de artistas chinos contemporáneos y que constituyeron una especie de manifiesto del arte de vanguardia chino. Fue también comisario de distintas exposiciones y, en 1997, fundó el espacio artístico alternativo China Art Archives and Warehouse (CAAW). Hasta entonces, el arte se mostraba fundamentalmente en hoteles, apartamentos y tiendas de marcos.

En 1999 Ai Weiwei construyó su propio estudio al norte de Pekín. Una de sus fuentes de inspiración fue un libro sobre la casa que el filósofo Ludwig Wittgenstein construyó para su hermana en Viena en 1928. Ai Weiwei proyectó su propio estudio por razones puramente prácticas, pero, al ser ampliamente aplaudido por su singular uso de estructuras y materiales sencillos, inmediatamente lanzó una carrera paralela como arquitecto, y cuenta ya con más de cincuenta proyectos construidos. Desde que, junto con los arquitectos suizos Herzog & de Meuron, proyectó el Estadio Olímpico de Pekín (2008), se ha convertido también en uno de los arquitectos más famosos de China. Tanto en su obra artística

como en su arquitectura a menudo utiliza objetos muy simples a los que les aporta una nueva visión. Por sus amplios intereses, que abarcan desde el arte o la arquitectura hasta la escritura, la figura de Ai Weiwei me recuerda a la de los grandes artistas del Renacimiento.

En 2006 Ai Weiwei abrió todavía un frente más al crear un blog en Internet, un blog de gran importancia, como podrá verse en las entrevistas publicadas en este volumen. Una gran empresa de Internet, que le ayudaba en los aspectos técnicos, le invitó a escribir un blog. El blog pronto se convirtió en un bloc de notas diario al que subía miles de fotografías que documentaban su vida artística y privada cotidiana, de un modo similar a como lo había hecho el dibujo en la década de 1970. Más de cien mil personas visitaban el blog a diario, hasta que en mayo de 2009 el gobierno chino lo cerró. En febrero de 2011, la editorial estadounidense The MIT Press publicó la traducción al inglés del blog: un libro sobre la vida y la cultura en China que trata de amor, sexo, identidad, entrevistas, comida, la tensión entre la historia y la modernidad, los Juegos Olímpicos, música, televisión, compras, la muerte, el gobierno, religión, etc.² Ai Weiwei ha tejido una red increíble de pensamientos y palabras. Un blog produce realidad, y no se limita simplemente a representarla. Ai Weiwei es uno de nuestros mejores guías en este nuevo territorio. A lo largo de los años, todas estas actividades han formado parte de la idea ampliada que Ai Weiwei tiene del arte. Su aproximación global podría compararse a la de Joseph Beuys en tanto que “escultura social” interdisciplinar.

En nuestras entrevistas hemos hablado de todas esas dimensiones de su trabajo, así como de las conexiones que

² Ambrozy, Lee (ed.), *Ai Weiwei's Blog. Writings, Interviews, and Digital Rants, 2006-2009*, The MIT Press, Cambridge (Mass.), 2011. [N. del Ed.]

existen entre ellas. El conjunto de las entrevistas ofrece una introducción a la extraordinaria complejidad del pensamiento y de la obra de Ai Weiwei. En una de ellas, y a propósito de su posicionamiento, Ai Weiwei comentó: “De hecho, formamos parte de la realidad y, si no somos conscientes de ello, somos completamente irresponsables. Somos una realidad productiva. Somos la realidad, pero esa parte de la realidad supone que tenemos que producir otra realidad”. Nos encontramos ante una declaración artística, pero también política que nos recuerda la gran importancia de la acción política y cultural en la situación actual.

Ai Weiwei me contó que, cuando él era un niño, su padre tuvo que quemar todos sus libros. Cuando Ai Weiwei regresó a China en 1993, empezó inmediatamente a publicar libros como *El libro negro*, *El libro blanco* y *El libro gris*; siente debilidad por los libros. Este libro se publica como una muestra de apoyo hacia su persona y para celebrar las múltiples dimensiones de su trabajo.

Hans Ulrich Obrist
Londres, mayo de 2011

Arquitectura digital - arquitectura analógica

Si bien ya conocía la obra artística de Ai Weiwei desde la década de 1990, me pareció muy interesante averiguar que estaba empezando a tener éxito como arquitecto. Parecía un momento fascinante, en el que los artistas se aventuraban por nuevos campos. Me fascinaba lo siguiente: ¿cómo se produce este fenómeno?, ¿cómo consigue un artista la oportunidad y la capacidad de trabajar fuera del ámbito del arte?

Cuando empecé a ver a Ai Weiwei con más frecuencia, junto a Phil Tinari, me di cuenta de que resulta casi imposible alcanzar a comprenderlo con una única entrevista, pues tiene distintos estudios para realidades distintas: el arte, la arquitectura y el diseño. La primera parte de esta entrevista tuvo lugar en septiembre de 2006, en el estudio que Ai Weiwei tiene en Pekín; la segunda parte tuvo lugar en mayo de 2006 y fue publicada en el número de julio-agosto de 2006 de la revista *Domus*, con motivo de la finalización del parque de arquitectura Jinhua de, un proyecto colaborativo organizado por Ai Weiwei y su estudio de arquitectura.

La segunda parte de esta entrevista fue publicada originalmente en: *Domus*, núm. 849, Milán, julio-agosto de 2006. Se publica por cortesía de Editoriale Domus S. p. A., Rozzano, Milán, Italia. Todos los derechos reservados.

Las dos partes de esta entrevista fueron publicadas en: Tinari, Phil y Baecker, Angie (eds.), *Hans Ulrich Obrist. The China Interviews*, Ram Publications, Santa Mónica, 2009. Otra versión de esta entrevista fue publicada en: Arsène-Henry, Charles; Basar, Shumon y Marta, Karen (eds.), *Hans Ulrich Obrist. Interviews Volume 2*, Charta, Milán, 2010.