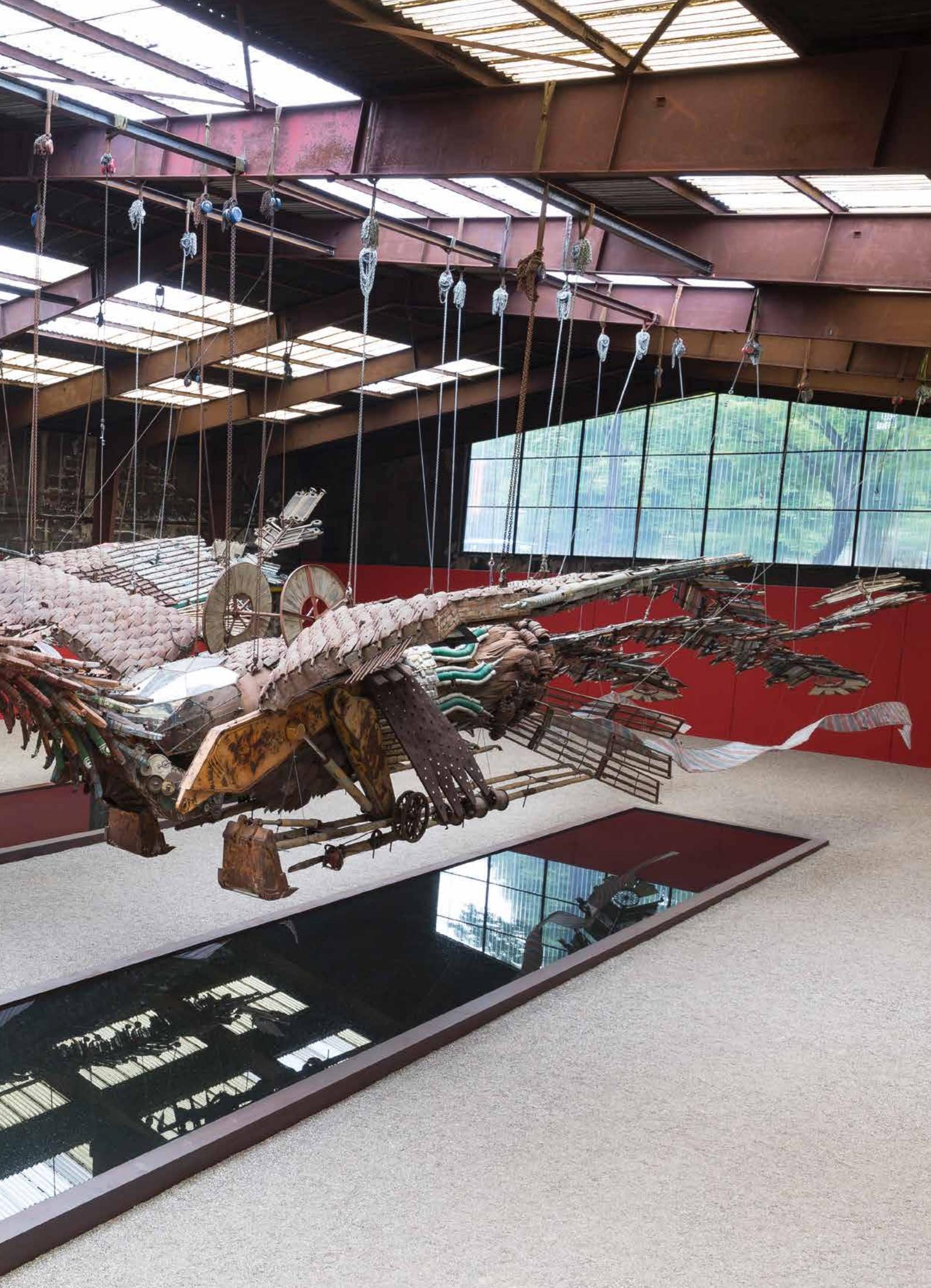

NordArt 2017: Xu Bing "PHOENIX"

XU Bing – Phönix – NordArt-Publikumspreis 2017

Wie entflogen aus einem Märchen – fantastisch schön, kraftvoll, gigantisch – so schweben die beiden 30 Meter langen und acht Tonnen schweren, von dem chinesischen Konzeptkünstler Xu Bing erschaffenen Phönix-Vögel in dem Hallenschiff der alten Eisengießerei Carlshütte.

2008 zunächst als Auftragsarbeit für einen gläsernen Atriumhof geplant, der einem kristallinen Käfig gleich zwischen zwei riesigen Geschäftshäusern im prosperierenden Zentralen Geschäftszentrum Peking gelegen ist, ging diese Installation von Peking über Shanghai, New York und die Biennale in Venedig auf Reisen.

Der mythische Phönix spielt auch in China seit jeher eine große Rolle, er steht für Schönheit und Ruhm und ist von den chinesischen Königshäusern immer wieder als Symbolfigur verwendet worden. Indem Xu Bing seine Phönixe aus alten Baumaterialien, Maschinenschrott und Alltagsgegenständen der Wanderarbeiter, welche in China unter spartanischen und teils demütigenden Bedingungen moderne Gebäude errichten müssen, in mühevoller experimentierender Handarbeit zusammen mit seinem Team über zwei Jahre hinweg fertigte, schafft er ein mehrschichtiges Symbol: für den Zusammenhang von Arbeit und Wohlstand, für die lange kulturelle Tradition seines Landes, aber auch für die enorme Entwicklung der chinesischen Gesellschaft. Schaut man genauer hin, so sind es nicht prachtvoll strahlende Königsvögel der Qing-Dynastie, sondern erhabene, würdige und wilde Phönixe mit narbigem Gefieder in all ihrer Ursprünglichkeit. Der weibliche und männliche Phönix changieren zwischen Urzeittier und modernem Kinderspielzeug der Transformer-Generation. (Almut Rix)

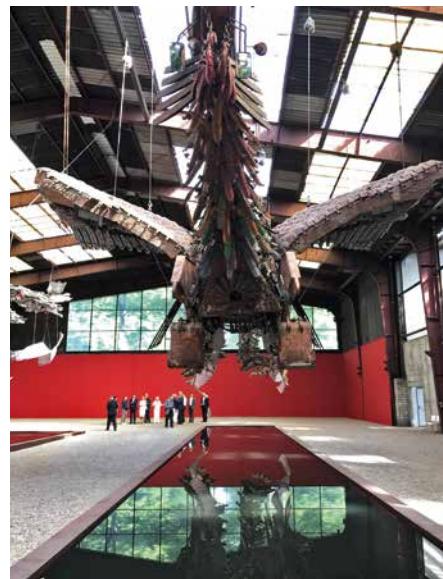
XU Bing – Phoenix – Public Choice Award 2017

The two 30-metres-long and eight-tons-heavy phoenix birds, created by Chinese conceptual artist Xu Bing, float in the halls of the old iron foundry of Carlshütte, as if they had escaped from a fairy tale – fantastically beautiful, powerful, gigantic.

Initially planned as commissioned for the glassy atrium courtyard, resembling a crystal cage, which is located between two huge business premises in the prospering Central Business District of Beijing, this installation went from Beijing to Shanghai, New York and the Venice Biennale.

The mythological phoenix has always played an important role in China. It stands for beauty and fame, and has been used consistently by the Chinese royal houses as a symbolic figure. By manufacturing his phoenixes from old building materials, machine scrap, and everyday objects of the migrant workers, who have to erect modern buildings in China under spare and partly humiliating conditions, Xu Bing together with his team created, over a period of two years of painstaking experimental manual labour, a multi-layered symbol: for the connection of work and prosperity, for the long cultural tradition of his country, but also for the enormous development of Chinese society.

Looking more closely, it is not the magnificent king-birds of the Qing Dynasty, but sublime, dignified and wild phoenixes with scarred plumage in all their originality. The female and male phoenixes oscillate between prehistoric animals and modern children's toys of the likes of Transformers. (Almut Rix)

Phönix, 2008–2010, Wrackteile, männlicher Phönix: 630 x 720 x 3100 cm | weiblicher Phönix: 470 x 860 x 3000 cm
Phoenix, 2008–2010, construction debris, male Phoenix: 630 x 720 x 3100 cm | female Phoenix: 470 x 860 x 3000 cm

NordArt 2018

www.nordart.de

徐冰

XU Bing

China

Xu Bing wurde 1955 in Chongqing geboren. Im Jahr 1977 begann er das Studium der Druckgrafik an der Zentralen Hochschule der Künste (Central Academy of Fine Arts, CAFA) in Peking, das er 1981 mit einem Bachelor abschloss. Er blieb als Lehr-tätiger an der Universität und absolvierte 1987 seinen Master. Einer Einladung der University of Wisconsin-Madison folgend, ließ er sich 1990 in den USA nieder. 2007 wurde er zum Vizepräsidenten der CAFA ernannt. Derzeit lebt Xu Bing in Peking und New York.

Seine Einzelausstellungen wurden unter anderem bereits im Museum of Modern Art (New York), Metropolitan Museum of Art (New York), Arthur Sackler Gallery (Washington DC), New Museum of Modern Art (New York), British Museum (London), Victoria and Albert Museum (London), der Joan Miro Foundation (Barcelona), der Nationalgalerie in Prag und dem Helen Foresman Spencer Museum (Lawrence) ausgestellt. Zusätzlich wurden Werke von Xu Bing auf der Biennale in Venedig (45., 51. und 56.), Biennale Sydney und Biennale Johannesburg vorgestellt.

Xu Bings Werke wurden in zahlreiche Lehrbüchern aufgenommen, unter anderem in: Abrams "Art Past – Art Present", Gardners "Art through the Ages", Greg Clunas "Chinese Art", sowie in einer Ausgabe der "Oxford History of Art", Jane Farvers "Global Conceptualism: Points of Origin 1950s – 1980s" (Queen Museum Art Press) und in "Kunst-Welten im Dialog" (Museum Ludwig). 2006 veröffentlichte die Princeton University Press das Buch "Persistence/Transformation: Text as Image in the Art of Xu Bing", eine multidisziplinäre Studie von Xus Werk "Book from the Sky". An der Columbia Universität in New York begann der Vorsitzende der Abteilung für chinesische Kunstgeschichte, Professor Robert Harris, im Jahr 2008 das Seminar "The Art of Xu Bing" zu unterrichten. 2012 veröffentlichte die New York University Press "Xu Bing and Chinese Contemporary Art" (Hrsg. Hsingyuan Cao und Roger T. Ames) und die Beijing Culture and Arts Press veröffentlichte "Xu Bing: the Birth of the Phoenixes" (Hrsg. Zhou Zan).

1999 wurde Xu Bing für besondere künstlerische Leistungen, insbesondere im Bereich Druckgrafik und Kalligrafie, der Mac Arthur Genius Grant verliehen. 2003 erhielt er den Fukuoka Asian Culture Preis, ein Jahr später den Wales International Visual Art Preis, Artes Mundi. 2006 erhielt er den Preis für das Lebenswerk vom Southern Graphics Council, in Anerkennung seines "Umgangs mit Text, Sprache und Büchern, der den Dialog der Druck- und Kunstmwelten in relevanter Weise beeinflusst hat". 2010 wurde ihm von der Columbia University der Ehrendoktortitel verliehen. 2014 wurde ihm für seine Bemühungen, kulturelles Verständnis durch seine Kunstwerke zu vermitteln, die Department of State Medal of Arts verliehen. 2015 wurde er von der Cornell University in das Andrew D. White Professors-at-large Programm aufgenommen.

Xu Bing was born 1955 in Chongqing, China. In 1977 he entered the printmaking department of the Central Academy of Fine Arts, Beijing (CAFA), where completed his bachelor's degree in 1981 and stayed on as an instructor, earning his MFA in 1987. In 1990, on the invitation of the University of Wisconsin-Madison, he moved to the United States. Xu served as the Vice President of CAFA from 2008 to 2014 and is now the professor of CAFA, advising PHD students. He currently lives and works in Beijing and New York.

Solo exhibitions of his work have been held at the Museum of Modern Art, New York, The Metropolitan Museum of Art, the Arthur M. Sackler Gallery, Washington DC; the New Museum of Contemporary Art, New York; the British Museum, London, the Victoria and Albert Museum, the Joan Miro Foundation, Spain; National Gallery of Prague and the Spencer Museum of Art, Kansas, amongst other major institutions. Additionally, Xu Bing has shown at 45th, 51st and 56th Venice Biennales; the Biennale of Sydney and the Johannesburg Biennale amongst other international exhibitions.

Over the years, Xu Bing's work has appeared in high-school and college textbooks around the world including Abram's "Art Past – Art Present", Gardner's "Art Through the Ages" and Greg Clunas's "Chinese Art", a volume in the "Oxford History of Art" series, Jane Farver's "Global Conceptualism: Points of Origin 1950s – 1980s" (Queens Museum of Art Press) and "Art Worlds in Dialogue" (Museum Ludwig Press). In 2006, the Princeton University Press published "Persistence/Transformation: Text as Image in the Art of Xu Bing" a multidisciplinary study of Xu Bing's landmark work "Book from the Sky." In 2008, Professor Robert Harrist, Chair of Chinese Art at Columbia University, New York, began teaching a graduate seminar entitled "The Art of Xu Bing". In 2012, the New York University Press published "Xu Bing and Chinese Contemporary Art" (edited by Hsingyuan Cao and Roger T. Ames) and Beijing Culture and Arts Press published "Xu Bing: the Birth of the Phoenixes" (edited by Zhou Zan).

In 1999, Xu Bing was the recipient of a MacArthur Fellowship in recognition of his "capacity to contribute importantly to society, particularly in printmaking and calligraphy". In 2003 Xu Bing was awarded the Fukuoka Asian Culture Prize, and in 2004 he won the first Wales International Visual Art Prize, Artes Mundi. In 2006, the Southern Graphics Council awarded Xu Bing their lifetime achievement award in recognition of the fact that his, "use of text, language and books has impacted the dialogue of the print and art worlds in significant ways". Is awarded Doctor of Humane Letters by Columbia University in 2010. In 2015, he was awarded the 2014 Department of State-Medal of Arts for his efforts to promote cultural understanding through his artworks. Is appointed A.D. White Professors-at-large by Cornell University in April 2015.

www.xubing.com

Background Story: Vorder- und Rückseite der Installation
Background Story: Front and back of the installation

NordArt 2018

www.nordart.de

XU Bing – Background Story

Der erste Blick auf die milchigen Fensterscheiben eröffnet dem Betrachter eine traditionelle chinesische Tuschezeichnung, eine Landschaft, bestehend aus Bergformationen, Bäumen, Pagoden und kleinen Booten. Bei rückwärtiger Inaugenscheinnahme wird der Betrachter eines äußerst unorthodoxen Materialmix' gewahr: Abfall aus Mülltonnen oder einfach von der Straße aufgelesen. Teilweise unmittelbar an die Milchglasscheiben angeklebt oder aber in Kombination mit Ton, Backsteinen, Angelsthäne, Baumwollbüschchen, Papierstücken, gekämmtem Hanf, Gras, Stöcken und Zweigen. Genau das ist es, was Xu Bing den Besucher hinter dem schönen Schein entdecken lassen möchte.

Die Installation *Background Story* ist ein Gemälde aus Licht. Unser Eindruck einer Landschaft wird uns aus Licht und Schatten der Objekte suggeriert. Die traditionelle Malerei versucht, dreidimensionale Dinge auf zweidimensionaler Oberfläche zu zeigen: Die Kunst der Perspektive, Hell-Dunkel (" chiaroscuro") und Farben-Theorie wird mit Leinwand, Reispapier und Farben umgesetzt. In anderen Worten: Die traditionelle Zeichenweise gefriert das dreidimensionale Licht und Objekte auf einer planen Fläche, und das, was der Betrachter wahrnimmt, ist eine Oberfläche von purer Substanz.

Das entstehende Bild von *Background Story* ist nicht das Ergebnis einer dreidimensionalen Illusion aus Pigmenten, sondern eine Manipulation aus Licht und Schatten. Anders ausgedrückt: Ein Filter transformiert das durchscheinende Licht auf zwei verschiedene Arten, einige Dinge herausfilternd, andere hindurchlassend. Die Milchglasscheiben haben die Funktion eines solchen Filters in der Luft.

XU Bing – Background Story

Visible behind the panes of frosted glass are an ancient ink landscape painting formed by the shapes of mountains, rocks, trees, pavilions, and small boats. However, when viewers walked to the area behind the cases, what they discover there is a strangely heterodox combination of materials: items that might have been salvaged from a dustbin or discovered on the street. Taped directly to the frosted glass panes or held in place by modelling clay, bricks, and fishing wire are wads of cotton, pieces of paper, unraveled hemp, grass, sticks, and tree twigs. What Xu Bing wanted the visitors to see are these things behind the beautiful image.

Background Story is a painting by light. The landscape we see are formulated by the illusion of light and shadow on the objects. The traditional way of painting tries to present three dimensional objects on two-dimensional surface through science of perspective, chiaroscuro and color theory using canvas, rice paper and paints. In another word, the traditional painting freezes three-dimensional light and objects on to a flat surface and what the viewer see is a surface of pure substance.

The resulting image of *Background Story* is not an effect of three-dimensional illusion created by pigments but a manipulation of light and shadow. To describe it in another way, a filter transforms the light passes through it in two ways, blocking out some things while letting others pass through. The frosted glass acts as a filter in the air.

Background Story, 2004–2018, Multimedia-Installation: verschiedene Materialien hinter dem Milchglaß, 153 x 640 x 70 cm
Background Story, 2004–2018, Multi-media installation: various materials behind the frosted glass, 153 x 640 x 70 cm