

Yang Fudong : all in a thought life is actually quite beautiful = Gedankenwandel eigentlich ist das Leben sehr schön

Autor(en): **Wei, Zhang / Tinari, Philip / Lüdi, Eva**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Parkett : the Parkett series with contemporary artists = Die Parkett-Reihe mit Gegenwartskünstlern**

Band (Jahr): - **(2006)**

Heft 76: **Collaborations Julie Mehretu, Yang Fudong, Lucy McKenzie**

PDF erstellt am: **23.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-680113>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

All in a Thought Life is Actually Quite Beautiful

Yang Fudong's works always evoke memories of a spirit that seems familiar to me. He says that "there are a lot of young people in China who are working hard to make their dreams come true and I think I'm just one of them."¹⁾ In my own life, there was a time when I had a very clear dream, or rather an ideal that I aspired to. Gradually, I don't know exactly when, this belief that once structured my life became ambiguous and blurred, distorted by the real material conditions of the world. But its roots still lie deep inside me, and Yang Fudong's works bring that dormant mental state to the surface again.

Perhaps Yang Fudong's works hark back to an experience common to members of my generation. We had the privilege of being part of two markedly different social and cultural systems, for we experienced the rapid transition from the intense political sentiments of the Cultural Revolution to a capitalist

ZHANG WEI received her MA from Goldsmiths College in London. She is an independent curator, as well as the founder and director of Vitamin Creative Space in China.

ZHANG WEI

and consumerist society. We are the experimental products in the social laboratory of first modern and then contemporary China. Having permeated our early social education, the consciousness of the late Cultural Revolution left its mark—however faint—on our memory. A sense of mission, based on abstract ideals and duties, always accompanied us while we were growing up. Though indeterminate and diffuse, this complex and diverse ideological agenda has infused our entire generation. It shapes and influences our lives on every level and has created for us a unique way of imagining life itself.

We came to realize that our understanding of life and our emotions have much in common with the forms of expression and the pursuit of ideals among the writers of ancient China. It was not the material side of life as such that interested us but rather the

YANG FUDONG, SEVEN INTELLECTUALS IN BAMBOO FOREST, Part 2, 2004, 35mm b/w film, 46';
music by Jin Wang / SIEBEN INTELLEKTUELLE IM BAMBUSWALD, Teil 2.

*YANG FUDONG, JIAER'S LIVESTOCK, 2002-2005, 2-channel video installation, b/w and color, 12-14', music by Miya Dudu /
JIAERS VIEHBESTAND, 2-Kanal-Videoinstallation.*

Yang Fudong

way in which we might harness concrete reality to make the inner spiritual world manifest in material terms. When we left our schools and entered society, we began to change. In this rapidly developing university of society every individual has to adjust his or her consciousness to the times. Our individual trajectory reflected developments in the nation as a whole. Under conditions of extreme disjunction, entire societies face radical restructuring as a result of which new spaces for individual reconstruction open up as well. Every person seeks strategies to exist and advance within the context of the social reality in which they live: perhaps this means resignation, perhaps compromise, perhaps negotiation.

Yang Fudong constructs a potential platform for dialogue and negotiation between the self and external reality. In so doing, he does not propagate fixed beliefs or dogmas. His work is based on process, on what he learns from ceaseless study, observation, and involvement with his social environment and the way it relates to the individual. The ultimately irreconcilable gulf between personal ideals and the reality of society forms the background for his investigations into the meaning of life. His point of departure in seeking to find enduring ideals is a self that he has not abandoned. The expansion of his path is built on the philosophical premise that the practice of art is not only a means of implementing one's own life but

*YANG FUDONG, SEVEN INTELLECTUALS IN BAMBOO FOREST, Part 3, 2005-2006, 35mm b/w film, 40-50', music by Jin Wang /
SIEBEN INTELLEKTUELLE IM BAMBUSWALD, Teil 3.*

also a source of motivation and energy in the exploration of world.

Yang Fudong's pursuit of his ideals is realized through personal experience. In his own words: "My films are expressions of my personal history and experience; through art I express what I have seen and felt. Today, an artist can use any medium to express what he sees, feels, and knows, so he must choose an appropriate medium in accordance with what he wants to say."²⁾ The path that he pursues in his work reveals the way in which he apprehends and perceives his surroundings, as he ceaselessly grapples with an elusive and contradictory reality. From his early photographic work *THE FIRST INTELLECTUAL* (2000) to his film series *SEVEN INTELLECTUALS IN BAMBOO FOREST* (2003), one can track his growth from an angry youth without a path to travel into someone who has learned how to live in the gap between ideals and reality. This evolution does not mark a passive acceptance of reality, but rather the abandonment of an earlier monolithic and fixed outlook in favor of active investigation into multiple possibilities for interpreting society and life. Nonetheless, there is an immutable principle in Yang Fudong's work that underlies constantly shifting existential dispositions: the recognition and pursuit of self-respect and spiritual independence.

Yang Fudong's artistic practice engages in a temperamental dialogue with the traditional culture and literature of China. Seen against the larger socio-historical background, the social change that we experience today is perhaps just another micro-moment in the continuous cycle of repetition and progression that marks the history of China and that ultimately mirrors human life itself. Chinese intellectuals have always taken up the challenge of such social realities, and from them found and structured their own ways of surviving and escaping. In the context of this unique social experience, the search for a personal existential path becomes an existential philosophy, which draws its strength from the power of material change. It does not categorically reject nor unquestioningly embrace reality, but rather seeks to chart a personal space in the complex terrain that lies between reality and the self. That space is not concrete, physical, or social but rather abstract, indefin-

able, and spiritual. As such, it functions as a driving, regulating force behind the overall relationship between the individual and society. For Chinese intellectuals, individual existential philosophies can be expressed in media like music, literature, or painting, where fluid boundaries allow for intermediary spaces in which to negotiate the relationship between the self and the world.

In film, Yang Fudong captures the poetic sentiment that arises in moments of individual encounter with the real world, and his own expression of the world inside him. No matter how abstract and complex, the inner world of the self is revealed with striking precision through an array of concrete objects and incidents, which nurture Yang's rich and sentimental dialogue between the self and the object. The real world, as far as he is concerned, is not the visible world presented in his works, but rather the externalization of internal sentiments, which at times transform into a metaphor of life itself. Yang Fudong lends concrete expression to the seemingly indefinable consideration of internal, spiritual belief. To him, "A beautiful life need not be a life of material luxury. Sometimes reality is harsh, interpersonal dynamics are harsh, and it seems there is no way to preserve the dreams of childhood. But as long as dreams continue to exist, you will discover in the end that life is actually quite beautiful."³⁾

This "single thought," this simple and plain means of marking the connection between self and society, inspires people to let their guard down and dream that the world is changing because of them. And it is. Opening the self is like a tiny stream flowing through a landscape, adjusting to and overcoming uneven terrain in order, finally, to flow unerringly towards the place where it needs to go.

(Translated from the Chinese by Philip Tinari)

1) Yuko Hasegawa, "Yang Fudong Beyond Reality," *Flash Art* no. 241 (March–April 2005), p. 107.

2) "Yang Fudong in Conversation with Hans Ulrich Obrist" in: *Camera: Chang Yung Ho, Wang Jian Wei, Yang Fudong* (Paris: Editions des Musées de la Ville de Paris, Paris, 2003), p. 54.

3) Gerald Matt talks to Yang Fudong, "Film is Like Life" in: *Yang Fudong* (Cologne: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2005), p. 13.

Yang Fudong

The First Intellectual

Yang Fudongs Werke rufen in mir immer die Erinnerung an eine Geisteshaltung wach, die mir nur noch aus der Vergangenheit vertraut ist. «Es gibt in China junge Menschen», sagt Yang Fudong, «die sich für ihre Ideale einsetzen und ihre Träume zu verwirklichen suchen. Ich denke, ich gehöre dazu.»¹⁾ In einem bestimmten Abschnitt meines Lebens hatte ich einen klaren Wunschtraum, ein Ideal, das ich mir zum Ziel setzte. Ich weiss nicht mehr wann, aber allmählich wurde dieser Glaube, der mein Leben getragen hatte, immer undeutlicher und rückte schliesslich, konfrontiert mit den Belangen der materiellen Welt, in die Ferne. Dennoch blieb er unsichtbar in meinem Leben verwurzelt, und bei jeder Begegnung mit Yangs Werken wird er wieder ein wenig zum Leben erweckt.

ZHANG WEI ist Absolventin des Goldsmiths College in London, freie Kuratorin und leitet den Vitamin Creative Space in China.

Gedankenwandel Eigentlich ist das Leben sehr schön

ZHANG WEI

Vielleicht bringen Yang Fudongs Werke etwas auf den Punkt, das sich mit den Erfahrungen unserer Generation deckt. Wir hatten das Glück, in zwei grundverschiedenen gesellschaftlichen und kulturellen Systemen zu leben: Aus dem politischen Umfeld der Kulturrevolution wurden wir in die heutige kapitalistische Konsumgesellschaft verpflanzt. Wir sind die Versuchskaninchen im Labor des modernen China. Das Gesellschaftsbewusstsein der ausgehenden Kulturrevolution, das, wenn auch vage, in unserer Erinnerung bestehen blieb, prägte diffus unsere frühen gesellschaftlichen Erfahrungen. Eine Art Missionsgefühl, angetrieben von abstrakten Idealen und

Zielsetzungen, begleitete unser Heranwachsen. Zwar hatten wir keine konkreten Vorstellungen davon, dennoch schlug diese komplexe Weltanschauung ihre Wurzeln in den Menschen unserer Generation. Es beeinflusste sämtliche Ebenen unserer Existenz und liess uns mit einer ganz eigenen Sicht auf das Leben zurück.

Allmählich wurde uns auch bewusst, dass wir mit unserer Auffassung vom Leben immer noch die Haltung der Literaten des alten China tradierten, insbesondere deren Umgang mit Idealen. Dabei geht es nicht um Ansprüche an die materielle Seite des Lebens, sondern vielmehr um den Versuch, der eigenen geistigen Welt im konkreten Leben einen Raum zu geben und sie möglichst zu verwirklichen. Diese Ideale begannen sich jedoch von dem Augenblick an zu verändern, als wir die Ausbildungsstätten verlassen hatten und uns mit der Wirklichkeit konfrontiert sahen. In der Lebensschule einer sich rasant verändernden Gesellschaft war jeder gezwungen, seine Haltung anzupassen und mit der Zeit Schritt zu halten, das galt sowohl für den Staat wie auch für jeden Einzelnen. Die Neugestaltung der Gesellschaft führte zu einem Gefühl heftiger Zerrissenheit, enthielt aber auch die Möglichkeit, sich ein eigenes Leben aufzubauen. Ein jeder suchte in seiner eigenen konkreten Umgebung eine Strategie für seine Existenz. Manche gaben ihre Ideale auf, manche gingen Kompromisse ein, andere schliesslich versuchten weiterhin ihre Ideale zu leben.

Yang Fudong gelingt der Dialog und der Ausgleich zwischen dem Ich und der äusseren Welt. Diese Fähigkeit geht nicht von einem bestimmten Glauben oder von Glaubenssätzen aus, sondern ist vielmehr ein Prozess, in dem er sich unaufhörlich auf sein gesellschaftliches Umfeld einlässt, es studiert und erfühlt. In diesem Gegensatz zwischen persönlichen Idealen und gesellschaftlichem Umfeld fragt er unaufhörlich nach dem Sinn des Lebens. Auf der Suche nach einem Ort für seine Ideale hat er sein Selbst nie aufgegeben. Sein Erkunden des Lebensweges beruht auf einer Grundlage philosophischer Art: Die Kunst ist für ihn zu einem Mittel geworden, das Leben zu praktizieren, während umgekehrt diese künstlerische Praxis ihm die Motivation und Energie verleiht, ins Leben einzutauchen.

YANG FUDONG, *THE FIRST INTELLECTUAL*, 2000, photograph, 2000, 76 x 50" / *DER ERSTE INTELLEKTUELLE*, Photographie, 193 x 127 cm.

Dennoch hinterfragt Yang Fudong seine Lebensideale: «Meine Filme gründen auf meiner persönlichen Geschichte und Erfahrung; sie drücken mit dem Mittel der Kunst aus, was ich erlebe. Heutzutage kann ein Künstler, um auszudrücken, was er sieht und fühlt, jedes beliebige Medium anwenden. Das Medium muss nur geeignet sein, das darzustellen, was er sagen will.»²⁾ Aus den Stationen seines Schaffens wird ersichtlich, wie er, in ständiger Abstimmung mit der Wirklichkeit, den Lauf der Existenz zu erkennen sucht. Seine Werke, angefangen von der frühen Photoarbeit *THE FIRST INTELLECTUAL* (Der erste Intellektuelle, 2000) bis hin zur Filmserie *SEVEN INTELLECTUALS IN BAMBOO FOREST* (Sieben

YANG FUDONG, TONIGHT MOON, 2000, video installation, 1 projection, 24 small and 6 big monitors / HEUTE MOND, Videoinstallation, 1 Projektion, 24 kleine und 6 grosse Monitore.

Intellektuelle im Bambuswald, seit 2003), verdeutlichen seine Wandlung von einem aufgebrachten Jugendlichen ohne Perspektiven zu einem Menschen, der versucht, zwischen Ideal und Wirklichkeit zu leben. Dieser Wandel bedeutet kein passives Annehmen der Wirklichkeit, sondern zeigt vielmehr, dass er eine einseitige Weltanschauung der Gesellschaft und dem Leben gegenüber abgelegt hat, um aktiv nach einer anderen Art des Daseins zu suchen. Aus Yang Fudongs Werken spricht eine einheitliche Grundstimmung: Das Anerkennen und Aufspüren von Selbstachtung und geistiger Eigenständigkeit.

Mittels seiner Werke führt Yang Fudong einen grundlegenden Dialog mit der Kultur der Literaten des traditionellen China. Und gesehen vor dem erweiterten Hintergrund der Geschichte Chinas, fin-

den wir in der Vergangenheit ganz ähnliche Gesellschaftserfahrungen wie jene von Yang Fudong und seiner Generation. Vermutlich ist der gesellschaftliche Wandlungsprozess, den wir heute durchlaufen, nichts anderes als die Wiederholung einer sich immer wieder neu abspielenden Geschichte, ähnlich den wiederkehrenden Zyklen des Lebens. Schon immer haben chinesische Intellektuelle die Herausforderung der gesellschaftlichen Wirklichkeit angenommen und versucht, ihren eigenen Weg zu gehen. Durch diese besondere Erfahrung wurde die Suche nach diesem Weg – dem Überleben des Individuums – zu einer Lebensphilosophie, in der die Kraft zur Transformation der Wirklichkeit liegt. In dieser Philosophie geht es weder um ein einfaches Auflehnen noch um ein direktes Annehmen der Wirklichkeit, vielmehr darum, in den vielfältigen Zwischenräumen zwischen dem Ich und der realen Umwelt einen persönlichen Raum aufzuspüren und zu bejahen. Diese ist kein konkreter physischer oder gesellschaftlicher Bereich, sondern ein abstrakter, nicht klar definierbarer geistiger Raum. Er wird zum Spielraum für den Einzelnen und sorgt für Ausgleich zwischen dem Individuum und der Gesellschaft. Zur Zeit des Kaiserreichs hatten die Literaten verschiedene Mittel zur Verfügung eine persönliche Lebensphilosophie auszudrücken: die Musik, die Literatur oder die Malerei. Zwischen diesen Möglichkeiten zogen die chinesischen Literaten keine strengen Grenzen, denn in jedem Fall ging es um die innere Notwendigkeit, sich auszudrücken und das Ich und die Welt in Einklang zu bringen.

Was Yang Fudong in seinen Filmen festhält, ist genau dieses poetische Gefühl, das in der Auseinandersetzung des Einzelnen mit der konkreten Umwelt entsteht, es ist auch Ausdruck seiner eigenen, inneren Welt. Obschon diese Welt abstrakt und komplex ist, gelingt es ihm auf sensible Weise, deren Existenz in konkreten Gegenständen aufzuspüren und darüber hinaus einen empfindsamen Dialog zwischen

YANG FUDONG, *SEVEN INTELLECTUALS IN BAMBOO FOREST, Part 1*, 2003, 35mm b/w film, 29', music by Jin Wang /
SIEBEN INTELLEKTUELLE IM BAMBUSWALD, Teil 1.

dem Ich und den Objekten zu entwickeln. Die konkrete Welt bedeutet für ihn nicht die sichtbare Gestalt der Dinge, sondern vielmehr die Veräusserlichung eines inneren, geistigen Fließens. Bisweilen wird dieses Fließen zu einer intensiven Metapher für das Leben selbst. Entscheidend ist, dass in den Werken von Yang Fudong dieses scheinbar nicht klar definierbare Überdenken und Aufspüren eines geistigen Weges dennoch auf so direkte Art zum Ausdruck kommt. Für ihn existiert es ganz konkret in unserem Leben: «Ein schönes Leben ist nicht unbedingt ein Luxus. Manchmal fühle ich, dass die Wirklichkeit sehr kalt ist. Die Menschen sind sehr kalt. Es scheint, als könnte man sich kaum an die Kindheitsträume erinnern. Aber wenn du noch Träume in deinem Herzen hast, kannst du vielleicht entdecken, dass das Leben eigentlich sehr schön ist.»³⁾

Dieser Gedanke vermag die Beziehung zwischen dem Ich und der Gesellschaft neu zu etablieren. Die schlichte, bescheidene Lebensanschauung gibt Anlass, sich nicht länger an das Ich zu klammern und es in den Mittelpunkt zu stellen, in der Hoffnung, die Welt würde sich darum drehen. Sie regt einen an, sich zu öffnen, ähnlich den Gewässern zwischen Berg und Tal, die sich geschmeidig den Formen der Erde anpassen, um schliesslich dennoch an ihr Ziel zu gelangen.

(Übersetzung aus dem Chinesischen: Eva Lüdi)

1) Yuko Hasegawa, Yang Fudong Beyond Reality, Flash Art no. 241 (März–April, 2005), S. 107.

2) Yang Fudong in Conversation with Hans Ulrich Obrist, Editions des Musées de la Ville de Paris, Paris, 2003, S. 54.

3) Gerald Matt talks to Yang Fudong, Film is Like Life, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2005, S. 7.