

דזונג נינג
קולות האוטופיה

ZONG NING
THE CALL OF UTOPIA

Zong Ning: The Call of Utopia

Cui Cancan

Curator of the Exhibition

Neta Gal-Azmon

Associate Curator

*The exhibition is presented in collaboration with the
Blue Mountain Art Platform.*

The installations of Zong Ning (b. 1984, Mongolia; lives and works in Beijing, China) combine painting, photography, and found objects, and in many cases performances, too. His works draw on Chinese culture yet also make reference to western culture. Zong Ning's works often engage with conceptual pairs considered opposites by western culture, such as exterior and interior, micro and macro, chaos and order, or life and death; however, in Chinese culture, which regards Yin and Yang as inextricable parts of all things, they are seen as complementary opposites. According to this outlook, nothing is absolute, perfect or pure, and all is in constant flux. This thinking finds diverse expressions in the artist's work: he depicts wild exterior landscapes within the museum's interior; attaches to huge paintings small-scale photos of them, a concrete demonstration of the belief that local, seemingly banal events resonate in the universe's grandest events and vice versa; and water, symbolizing life and renewal, is set among images rendered in a dark palette that conveys gloom and despair.

Zong Ning accentuates the traditional Chinese outlook in order to offer scathing criticism of modern Chinese society and of the ways by which it deals with issues such as moving away from family values, class differences, contempt of human life, materialistic aspirations and a growing distance from nature. For example, he uses a monochromatic palette and unprocessed raw materials to express his objection to seductive, commercial art which, he says, "is not made with the heart." The logs scattered across the gallery are a Buddhist symbol of rawness as containing the potential to be anything. In Dao culture, the wise person is often likened to an unprocessed log of wood, which is seen as close to the source of all things.

The installation's form resembles that of a traditional Chinese garden, enclosed by walls and featuring plants, rocks, and water. The image of the water pond, on which photographs of the artist's childhood are floating, is associated with movement, change, and flow. In this way, the artist invites us to experience the installation as part of a process of endless becoming both in the world around us and within ourselves – thereby rendering present another key element in Chinese philosophy: the notion of the "path" (in Chinese, Dao). However, contrary to traditional Chinese gardens, this one is full of menacing motifs and provokes unease. Zong Ning's work is informed, at one and the same time, by belief in the transformative power of art on the one hand and a dystopian view of reality characterized by fear and existential loneliness on the other. In this context, the artist quotes Milan Kundera, an author who has greatly influenced him. Kundera's story The Joke depicts people who, "lured on by the voice of utopia, ... have squeezed their way through the gates of paradise only to find, when the doors slam shut behind them, that they are in hell."

דזונג נינג: קולות האוטופיה

צוי צאנצאן

אוצר התערוכה

נטע גל-עצמון

אוצרת שותפה

התערוכה נערכת בשיתוף פלטפורמת האמנות

Blue Mountain

מיצביו של דזונג נינג (נ' 1984, מונגוליה; חי ויוצר בבייג'ינג, סין) משלבים ציור, צילום ואובייקטים מצויים, ולעתים קרובות גם מיצגים. עבודותיו מושתתות על עולם מושגים השאוב מהתרבות הסינית, אך יונקות גם מתרבות המערב. דזונג נינג מרבה להתייחס בעבודתו לצמדי מושגים כגון חוץ ופנים, מיקרו ומקרו, כאוס וסדר, או חיים ומוות, שבתרבות המערבית נחשבים מנוגדים אך בתרבות הסינית נתפסים כמשלימים זה את זה - "יין" ו"יאנג" המצויים יחדיו, ללא הפרד, בכל הדברים ביקום. על פי תפיסה זו, דבר אינו מוחלט, מושלם או טהור, והכול מצוי בתנועה מתמדת. חשיבה זו מוצאת ביטויים רבים בעבודתו: בתוך פנים המוזיאון הוא מצייר נופי חוץ פראיים; על גבי ציורי ענק הוא מדביק את תצלומיהם בקנה מידה קטן, כהמחשה קונקרטי של התפיסה לפיה התרחשויות מקומיות, בנאליות לכאורה, מהדהדות באירועים הגרנדיזיים ביקום ולהפך; והמים בבריכה מסמלים חיים והתחדשות בעוד שהצבעוניות הקודרת סביבם מייצרת תחושה קשה של קדרות וייאוש.

הדגשת ראיית העולם הסינית המסורתית משמשת את דזונג נינג למתיחת ביקורת נוקבת על החברה הסינית המודרנית ועל אופני התמודדות עם נושאים דוגמת התרחקות מערכי המשפחה, הבדלי מעמדות, זילות חיי אדם, נהייה אחר חומרנות והתרחקות מהטבע. השימוש שלו בפלטה מונוכרומטית ובחומרי גלם בסיסיים, לא מעובדים, יוצא כנגד אמנות מסחרית פתיינית, "שאינה נעשית עם הלב", לדבריו. בולי העץ הפזורים בחלל מייצגים את התפיסה הבודהיסטית הרואה בהם סמל לגולמיות שטמון בה פוטנציאל לכל דבר. בתרבות הדאואיסטית משולה דמותו של החכם לבול עץ לא מעובד, לנחל מים, למשוגע או לטיפש, הנתפסים כקרובים למקור הדברים כולם.

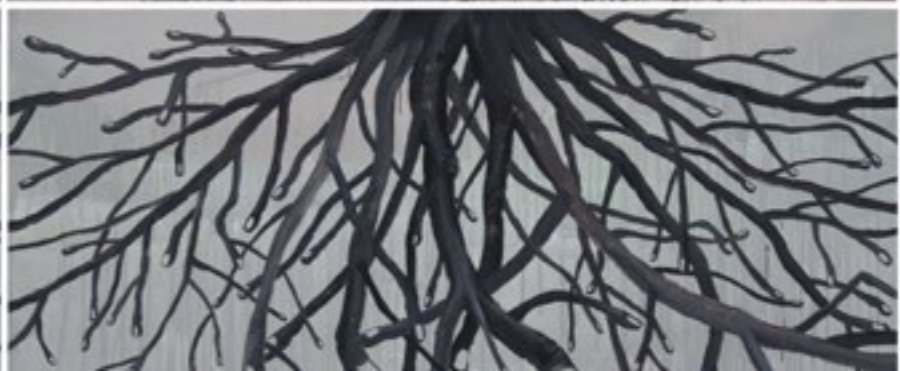
המיצב של דזונג נינג בנוי בדומה לגן סיני מסורתי - גן המוקף חומה, ובו צמחייה, נוף סלעי ומקור מים. דימוי בריכת המים, שעליה צפים תצלומים משנות ילדותו של האמן, מדגיש תנועה, שינוי וזרימה. כך, מזמין האמן את הצופה לחוות את המיצב כחלק מתהליך המתהווה מחדש בכל רגע נתון, הן בעולם סביבו והן בעולמו הפנימי. בזאת הוא מנכיח אלמנט מרכזי נוסף בפילוסופיה הסינית: מושג ה"דרך" (בסינית, "דאו", ומכאן - "דאואיזם"). אך שלא כמו גנים סיניים מסורתיים, הגן של דזונג נינג גדוש במוטיבים מאיימים ומשרה חוסר שקט. דומה שבמרכז יצירתו של דזונג נינג פועמות, בעת ובעונה אחת, אמונה בכוחה הטרנספורמטיבי של האמנות מחד גיסא וחווית מציאות דיסטופית, שבמרכזה פחד ובדידות קיומית, מאידך גיסא. בהקשר זה מצטט האמן את הסופר מילן קונדרה, שלדבריו השפיע עליו עמוקות. בספרו הבדיחה מתאר קונדרה אנשים אשר, "לאחר שקולות האוטופיה הפעילו עליהם את קסמם, הצליחו בקושי "לעבור בשערי גן-העדן, רק על מנת לגלות, ברגע שאלה נטרקו מאחוריהם, שהם בגיהנום."

הסוף האינסופי קרב 5 , אקריליק וטכניקה מעורבת על לוח עץ

The Eternal End is Nigh 5

2016, 249x240cmx2

Acrylic and Mixed media on Wooden Board

הסוף האינסופי קרב 7 , מיצב ציור: עץ, ברזל, מנוע, מטרייה אקריליק, טכניקה מעורבת זו עבודה תלת-ממדית, אז דרושה גם מידת עומק

The Eternal End is Nigh 7

2016, 249x240cmx2

Painting Installation:

Wood, Iron, Rotary Motor, Umbrella, Acrylic, Mixed media

הסוף האינסופי קרב 6 , אקריליק וטכניקה מעורבת על לוח עץ

The Eternal End is Nigh 6

2016, 70x160cmx9

Acrylic and Mixed media on Wooden Board

הסוף האינסופי קרב 1 , אקריליק וטכניקה מעורבת על לוח עץ

The Eternal End is Nigh 1

2016, 170x150cmx3

Acrylic and Mixed media on Wooden Board

הסוף האינסופי קרב 2 , אקריליק על לוח עץ

The Eternal End is Nigh 2

2016, 100x120cmx4, 40x120cmx4

Acrylic on Wooden Board

הסוף האינסופי קרב 4 , אקריליק וטכניקה מעורבת על לוח עץ

The Eternal End is Nigh 4

2016, 170x300cmx2, 170x180cmx2

Acrylic and Mixed media on Wooden Board

הסוף האינסופי קרב 3 , אקריליק וטכניקה מעורבת על לוח עץ

The Eternal End is Nigh 3

2016, 105x90cmx4, 105x300cmx2, 300x90cmx2, 200x300cmx1

Acrylic and Mixed media on Wooden Board

