DIKAIOSYNE Nº 37

ISSN 1316-7839. Número especial sobre DDHH

En coedición con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes Universidad de Los Andes, Mérida – Venezuela, Enero, 2022.

AI WEIWEI Y LOS TRANSTERRADOS A LA DERIVA ARTE Y ACTIVISMO EN LOS DERECHOS HUMANOS

David De los Reyes1

Resumen

Nuestra investigación se centra en torno a la propuesta estética del artista chino Ai Weiwei, su correspondencia entre arte y vida, quien nos muestra su condición de creador y activista por la libertad de expresión y los derechos humanos alrededor del orbe, a través de una obra centrada en una estética situacional. Para ello nos adentramos al filme documental que realizó en el 2017 sobre la crisis de los refugiados a nivel mundial y que tituló *Marea Humana* (The Human Flow). No por ello dejamos de enfrentar sus dilemas morales y contestarios a otros problemas en los que ha tenido que dar una respuesta desde el arte y desde su militancia en pro de la libertad individual, así como el reconocimiento de la dignidad a través de una poderosa obra estética expresiva que abarca todos los medios posibles para su realización.

Palabras clave: arte, exilio, refugiados, migración, movilización, derechos humanos, activismo digital.

AI WEIWEI AND THE DRIFTING TRANSTERRADOS ART AND ACTIVISM IN HUMAN RIGHTS

Abstract

Our research focuses on the aesthetic proposal of the Chinese artist Ai Weiwei, his correspondence between art and life, who shows us his condition as a creator and activist for freedom of expression and human rights around the world, through a work focused on a situational aesthetic. To do this, we go into the documentary film he made in 2017 about the refugee crisis worldwide and which he titled *Marea Humana* (The Human Flow). Not for this reason do we stop facing his moral and contestary dilemmas to other problems in which he has had to give an answer

sual: filosofíaclinica.blogspot.com

¹ David De los Reyes es profesor titular de la Universidad de las Artes (Ecuador) y de la Universidad Central de Venezuela. Estudios postdoctorales en la Universidad de Neuchatel (Suiza). Ha publicado diferentes ensayos sobre filosofía. Su última obra es "De Tiranos. El Tirano en la Filosofía de la Grecia Antigua" (2020). Otros textos suyos: "Genealogía del Dolor", "La Comunicación en la Filosofía Moderna Venezolana", "Dios, Estado y Religión", "El Espacio y su Gesto", "El Calidoscopio Mediático". Conduce actualmente el proyecto de landart digital "Redes Sociales Vegetales" originado a partir del confinamiento planetario generado por la pandemia 2020. Desde el 2008 tiene un blog de publicación men-

from art and from his militancy in favor of individual freedom, as well as the recognition of dignity through a powerful expressive aesthetic work that covers all possible means for its realization

Key words: art, exile, refugees, migration, mobilization, human rights, digital activism.

"El genio no depende de su época. Hace su propia época". Ernest Jünger

"Cualquier muralla no es más/ que un vestigio de la historia /que a nadie le interesa recordar". Ai Quing (padre de Ai Weiwei)

"La libertad es el derecho a cuestionarse todo". Ai Weiwei

Introducción

Ai Weiwei (1957, China), es un creador múltiple. Artista, activista de los derechos humanos, arquitecto, curador, editor, escritor, diseñador, ceramista, animador cultural, poeta, urbanista, coleccionista, bloguero, tuitero e influenciador en redes sociales. Toda esta polifacética personalidad se encuentra aunada igualmente a la de un gran conocedor del arte tradicional chino antiguo (especialista en cerámica del Neolítico inicial), convirtiéndolo en una personalidad única y significativa del arte actual global². Artista conceptual controversial por desvanecer completamente en sus obras los límites entre el arte, el activismo político y la denuncia social que implementa en la mayoría de sus propuestas artísticas. Por otra parte, Ai Weiwei ha dirigido una empresa al estilo de la *Factory* de Warhol: *Fake Desing*, cuya sede estuvo en Pekín. A esto se suma de haber creado el primer espacio alternativo para arte contemporáneo en China en 1997.

Además de lo anterior, es reconocido internacionalmente, además de las múltiples exposiciones de su obra, por su consecuente temática artística en defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, la crisis de los refugiados, entre otras causas. La obra artística y la postura política del artista chino Ai Weiwei, pudiera

_

² Ai Weiwei: Ai Weiwei, conversaciones con Hans Ulrich Obrist. Ed. Gustavo Gil. Barcelona. 2014.

inscribirse dentro de la *estética relacional*, planteada ya en los '90 por Nicolas Borruiand³. Propuesta que se centra en los artistas productores del llamado *arte relacional*. ¿Qué es Arte Relacional o Estética Relacional? ¿Por qué esta mirada estética tiene relación con la obra y la posición ético-política de Weiwei? La concepción de este planteamiento estético centra a la obra de arte como intersticio de denuncia social. De un arte que apunta a sostenerse sobre un horizonte de atención teórico/práctico en torno a las esferas de las interacciones humanas y su contexto social. Su propósito principal se nutre de la existencia y motivos de la gente común, los abusos contra la libertad individual y los desmanes del poder estatal, más que la afirmación única de construir un espacio simbólico autónomo y privado. El arte múltiple de Weiwei presenta un salto radical en la constitución de los objetos y acciones estéticas, culturales y políticos colocados en confrontación a las diversas crisis del presente global. Siendo, al mismo tiempo, un completo cuestionamiento al juego estético del arte moderno. Su obra nunca ha estado separada del activismo político.

Artista crítico y defensor de los derechos humanos, su mensaje personal no esconde la direccionalidad de su "dardo" contra los desmanes del gobierno autoritario chino y su permanente represión respecto a la democracia y los derechos del hombre. Sus enfrentamientos y actitud lo han llevado a desenmascarar los encubrimientos de la corrupción política y administrativa del partido comunista. Su activismo en defensa de los derechos civiles lo ha dirigido a realizar una crítica tenaz contra un régimen de partido único en exigencia de respecto a la democracia y los derechos humanos.

Lo anterior lo encontramos en varias de sus obras que vamos a presentar más adelante. Pero queremos detenernos en una en especial, la cual se debe a su investigación artística y civil realizada en torno a diferentes casos de corrupción gubernamental y encubrimientos en China, particularmente al hecho del derrumbe de escuelas primarias en Sichuan tras el terremoto de 2008. Por ello en parte el 3 de abril de 2011 fue detenido en el aeropuerto internacional de Pekín. Estuvo bajo arresto durante 81 días sin cargos oficiales, sin revelar de su paradero, y bajo cargo oficial de "delitos económicos"⁴. Por tales denuncias y críticas las reacciones del régimen chino ante su obra han sido múltiples. Van desde la demolición de su taller-estudio

_

³ "El Arte es una actividad que consiste en producir relaciones con el mundo con la ayuda de signos, formas gestos u objetos". Nicolas Borruian: *Estética Relacional*, PDF. En: https://catedracaceres.files.wordpress.com/2015/05/trabajo_teorico_estetica_relacional.pdf (Visitado: 05 de enero de 2020).

⁴ Por participar en esta denuncia del caso del derrumbe de la Escuela de Sichuan fue detenido el 3 de abril de 2011 en el aeropuerto internacional de Pekín. Ver: Wong, Edward: *Chinese Defend Detention of Artist on Grounds of Economics Crimes*. El 7 de abril de 2011, diario *The New York Times*. Consultado 15 de agosto del 2021.

en las afueras de Pekín, hasta inculparlo de fraudes financieros, declarándolo persona non grata a la sociedad china. Así, por ejemplo, por su popularidad, la inesperada demolición de su estudio por mandato de las autoridades chinas como medida reactiva, vino a ser conocido apenas en minutos de haberse consumado el hecho. Siendo noticia su caso casi de forma instantánea a nivel global gracias al activismo digital y los medios de comunicación.

Ai Weiwei ancla su obra en la permanente relación con el contexto en el que la presenta. Centra su propuesta en el aquí y ahora del acontecer político, cultural, social regional y global. Su obra surge a partir no sólo de los eventos espacio-culturales que reclaman la atención comunicacional, sino de su trabajo personal como agente principal de recoger los escombros de su tiempo y presentarlos como hechos insoslayables, surgidos de una globalización desigual y, a la vez, local por los territorios en que transita. Mostrando que su relacionalidad estética no se enfoca en sus instalaciones y muestras sólo dentro de una exposición museística, sino que, a la vez, busca abrir un diálogo con su audiencia (presencial y virtual), mediante el eterio y azaroso mundo de las redes sociales y sus estructuras digitales de flujos de información. Arte relacional que fluye de su aquí y ahora geográfico, para adentrarse en el casi infinito mundo de las inserciones cotidianas del devenir del arte y la denuncia. Su obra vendría a presentar una propuesta artístico-política que podríamos llamar como estética relacional líquida, por no quedarse únicamente en la instalación física de su obra, sino mostrar una eucleptomanía digital de hacer de cualquier evento una traducción/transmisión virtual del mismo; lanzándola al mundo a las autopistas digitales para radicalizar más aún su propuesta artística y la exigencia de una lucha por la libertad de expresión y comunicación dentro de los llamados Derechos del Hombre. En una palabra, para seguir demostrando que aún sobrevive.

Como exilado de su país de origen, este artista ha mostrado saber conjugar sensibilidades y visiones del mundo sobre las identidades sociales de la globalización y sus consecuencias. En 1979, se constituye el colectivo de artistas chinos *Estrellas* (Xingxing), del cual fue miembro fundador. Este grupo tenía como finalidad resaltar la diferencia y el individualismo artístico, en contra de la uniformidad aplastante de la criminal y fracasada Revolución Cultural maoísta. Su participación en el ambiente artístico del gigante oriental no duró por mucho tiempo. El grupo en 1983 se disolvió debido al acoso de las autoridades, derivando en la salida de la mayoría de sus miembros de su país.

Dentro de los artistas que han influenciado a su pensamiento y obra está Jaspers Johns (1930), Duchamp (1887-1968) y Andy Warhol (1928-1996)⁵, además de

En coedición con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

-

⁵ Ai Weiwei ha sido llamado el *Andy Warhol chino*, por la inspiración y huella de este artista estadounidense en su obra. Habría que señalar que su estadía de juventud en ese país, su

la experiencia con el poeta beat Allen Gisberg (1926-1997), el fotógrafo y cineasta suizo Robert Frank (1924-2019), y el pintor de grafitis y activista social Keith Haring (1958-1990), en su estadía de más de diez años en la ciudad de New York. En el caso de Duchamp fue no tanto por los ready-made de este artista conceptual francés, sino porque convirtió el arte en otra cosa, al considerarlo como un servicio creativo de la actividad mental, en vez de reducirlo, en su caso, a una presentación visual física; de él aprendería que ser artista no es producir obra, sino tener una actitud en la vida. Por ello su arte encaja con la concepción del vanguardista francés. Por otra parte, en el caso de Andy Warhol, es quien lo introduce en una filosofía de vida en la que siente que tiene las múltiples posibilidades de abordar todos los materiales para encontrar un sentido creador para su expresión individual y colectiva, adentrándose hacia una visión cuestionadora de la sociedad en su proceder de producción masiva e impersonal, como alienante, de la cultura del consumismo extremo. De estos artistas ha dicho: «Conocí a Duchamp gracias a la lectura de Jasper Johns, y sentí que era un personaje fascinante. Es muy ingenioso, algo así como un jugador de ajedrez, tan admirable como artista y como persona. Por supuesto, me encanta la actitud de Warhol y su comunicación»⁶.

Su convicción es que su arte está siempre en progreso, un *art-progres*, en la medida que no le interesa su obra ni regodearse en ella, sino que su foco creativo está en el tiempo futuro inmediato, es decir, en su próxima obra: es lo que para él es atractivo y sugestivo: es el elemento impulsador en su concepción del arte. Una vez realizada la obra, ha dejado de ser interesante; ha resuelto el problema que presenta para él en ese momento la expresión que lo tiene en vilo. Su lema es *acción perpetua creativa* en confrontación con su presente, la tradición y las formas de aberración que surgen ante los grupos humanos por el poder desmedido e incontrolado por la ciudadanía. Un artista que defiende la democracia, la libertad de expresión y los derechos humanos como condiciones indispensable para poder expresarse de cara a una sociedad libre. Como sus mismas palabras nos lo afirman:

-

aprendizaje del idioma había sido leyendo el texto de *La filosofía de Andy Warhol*. En español se ha titulado: Andy Warhol: *Mi Filosofía de la A a la B y de la B a la A*. Ed. Tusquests, Barcelona. 1998. (En inglés: *The Philosophy of Andy Warhol*. Ed. Harvest. E.U. 1977). ⁶ José Juan Barba: *Ai Weiwei en Londres vs Pekin; "el artista y su ciudad"*. Rev. Metalocus. 13 diciembre 2015. En: https://www.metalocus.es/es/noticias/ai-weiwei-en-londres-vs-pekin-el-artista-y-su-ciudad . Consultado 29 de agosto 2021.

Para mí el arte me ofrece una especie de voz, cuando la invito puede sonar como una canción o como una protesta. Si cambia el significado del arte, también cambiará mi lenguaje artístico⁷.

Continuador de algunas de las propuestas dadaístas y del conceptualista artista alemán Joseph Beuys (1921-1986), notamos su pugnacidad contra la reiterada obsesión del capitalismo/comunismo totalitario actual y su infinita e indetenible repetición de los objetos en serie sobre el mundo. Queriendo inspirar a sus seguidores y entusiastas aceptar como un principio de acción creadora de una escultura social junto al lema del artista plástico alemán, todo hombre, un artista. Traspasando la concepción de pensar la obra de arte que adquiere sentido y reviste interés únicamente para quien posee cierta formación estética cultural, es decir, que puede acceder a su código para descifrarla y adentrarse en ella; si no presentarla abierta a la sensibilidad inmediata de quien la contempla que, a la vez, debe recrearla sensible y existencialmente dentro de sí. Estamos ante dispositivos artísticos particulares que rompen con la funcionalidad tradicional, transformándolos en detectores de miradas sensibles, estéticas, cuestionadoras que en su conjunto formal se extiende hacia la búsqueda de una significación de los detritus y convenciones asentados por los ejercicios autoritarios del poder y junto a las crisis de la humanidad, sus exilios y sus pandemias, por las condiciones de vida cerradas y mudas. Un disparo crítico de francotirador contra los abusos represivos y totalitarios de la libertad por parte del Estado popular? chino y el partido comunista. Es lo que podemos contemplar en su acción de 1995 que pinta anuncios del logo de Coca-Cola en vasijas neolíticas o a través de una foto-performance destruir cerámicas antiguas en pedazos, como cuando deió caer un jarrón de la Dinastía Han de 2000 años de antigüedad para denunciar los usos mercantilistas del patrimonio en todos los países —incluyendo el suyo—, con fines turísticos, además de la devastación y tráfico sistemático del mismo⁸.

⁷ DW Documental. "Ai Weiwei - A la deriva: Arte, derechos humanos y refugiados". Sus declaraciones. En: https://www.youtube.com/watch?v=IrVI41ngFtA

⁸ Esta acción performática provocadora lleva el nombre de *Dropping a Han Dinasty Urn* (*Dejando caer una urna de la dinastía Han*). El artista compró un lote de ellas en 1990, cuando comenzó a pintarlos de colores variados. En: *Rompiendo un jarrón de la Dinastía Han*, Rev. Performia: https://performiablog.wordpress.com/2016/09/20/rompiendo-un-jarron-de-la-dinastia-han-performance-de-ai-wei-wei-1995/. Consultado el 16/08/2021.



Ai Weiwei foto-performance *Dejando caer una urna de la dinastía Han y Vasijas pintadas* (1995). Foto Art Museum Miami (2014).

Ensambla, bajo la visión de un concepto ampliado del arte, obras que ya no se legitiman por una tradición, sino por cuestionar a toda tradición (artística, laboral, estatal), asumiendo todas las cosas del mundo como objetos que hablan desde una cultura y un pasado a nuestro presente, colocando al frente de sus propuestas las artes populares, a lo *kitsch*, al uso de los medios electrónicos, a imágenes digitales intervenidas, al curso de los hombres movilizados en exilio en su movimiento de transterritorialidad, causado por el moderno ritmo vertiginoso del enjambre artificial del mundo mecánico industrializado y sus desmanes tecno-científicos, que se revierten en un permanente control y reducción de las posibilidades de la vida del hombre común.

Para este artista, bien lo ha dicho, *el arte siempre es un nuevo inicio*, una nueva propuesta; o, mejor dicho, *el arte no es un fin, es un comienzo*. Y es un comienzo para romper cualquier regla, como ampliación de la condición de la libertad y expresión artística y humana a favor de la dignidad creativa individual.

Se asume al arte como cuestionador del *establishment* (grupos de poder) estético. Por medio de esa pulsión de imaginación creadora redefine la condición del arte en el trozo de realidad que conforma su vida, permeando hacia una conflictiva globalidad. Su movilidad estética transgrede toda fijación artística. No hay una tradición estática en el arte, hay múltiples tradiciones y múltiples posibilidades y trasgresiones de esas mismas tradiciones. El arte, desde hace más de un siglo, no imita a nada, sino que se nutre del mismo arte para reconstruir obras temporales, casi efímeras. El arte no es lo permanente sino lo pasajero, pero que produce un *shock* a la sensibilidad y consciencia del participante, del público, del espécimen humano preferido de Weiwei: el ciudadano común, y el permanente desarraigo y exilio del mundo en perpetuo movimiento, como condición ontológica del ser y del existir en este presente

de guerras, catástrofes, tiranías desplazados y contaminación criminal y pandemias (aparentemente inducidas...)9. En definitiva, es una actitud de interrogación contestataria permanente. El arte debe incitar a cuestionarse y cuestionar, a preguntarse sin temor a errar. Este tipo de arte asume la condición de manifestar una aptitud indeleble: la de estar preparados para hacer nuevas preguntas. Un arte de la interrogación ante la vida y sus alcances. Arte como cantera que contiene las preguntas incómodas de la cotidianidad global y territorial. Una duda activa no de la verdad, sino del cómo se conforma ella en la complejidad de un mundo en que a veces corta toda salida. Es el momento negativo de la acción creadora. Es asumir el arte como interrogador de las reglas que construyen estructuras petrificadas, mostrando una lucha humana histórica y social implícita en cualquier existencia; de esta forma su arte muestra, en su impulso, un despertar del letargo a nuestro estado de ánimo con una implícita filosofía humanista. Por tanto, la obra de este artista oriental se fija en presentar relaciones con la inoperatividad e hipocresía de los tan nombrados derechos humanos, junto a la perpetua invocación nunca alcanzada realmente de la libertad de expresión y comunicación, condición que ha padecido con el régimen neo-esclavista comunistacapitalista de la China y las arbitrariedades del eje único del poder depositado en la burocracia del partido. Su obra conjuga un llamado a los derechos humanos y a la libertad de expresión como elementos fundamentales para su existir en democracia.

Así, en este flujo artístico, en esta estética líquida y relacional que es su obra, Weiwei comprende y lo ejerce, como lo podemos percibir, en que la práctica del arte

-

⁹ Entre las obras que representan y denuncian tal situación global, según nuestra apreciación, estarían dos de sus film documentales. El primero, trata sobre la crisis de refugiados en todo el mundo, ante la imposibilidad de vida normal, causado por violencia, carencias y destrucción de bienes materiales, por guerras territoriales dentro de sus espacios nacionales, Human Flow (Marea humana). Este documental fue dirigido por Ai Weiwei y escrito por Boris Cheshirkov, Tim Finch, Chin-Chi Yap, estrenado el 13 de octubre de 2017. El segundo documental es Coronación (2021). Se trata de una denuncia a los inicios del confinamiento y manejo de la pandemia por el gobierno de China. Documental grabado con ayuda de activistas digitales voluntarios, durante los dos meses de confinamiento en Wuhan, el cual comenzó el 23 de enero del 2020. En este documental muestra registros de hospitales, salas UCI, encierros, casas, testimonios de pacientes, la convivencia en confinamiento, etc. Imágenes captadas por ciudadanos comunes, dirigidos desde la distancia por el exilado Weiwei (para ese momento vivía en Inglaterra). Es el resultado de un trabajo colaborativo del cual el artista haría el guion, el montaje y la producción. También ha realizado otros filmes que abordan otros temas de derechos humanos y libertad de expresión: Vivos (2019), estrenado en el Festival de Cine Sundance en 2020; Ai Weiwei's Appeal ¥ 15.220,910.50 (2014), Ordos 100 (2012), So Sorry (2012), One Recluse (2010) y Disturbing the peace (2009). Ver: Fundación Compartes: https://corpartes.cl/blog/mira-gratis-el-estreno-de-coronacion-el-reciente-documental-de-ai-weiwei/ (Consultado el 10 de agosto 2021).

nunca es cerrada, nunca está totalmente diseñada. Es una puerta abierta a la experimentación, al error y las propuestas formales e informales. No puede ser sólo una única estrategia o estilo estético por seguir. Su experiencia personal nos refiere que más bien se trata de destacar que todo individuo se enfrenta y tiene algunas habilidades artísticas. Más que regodearse de haber terminado una obra, su mirada se fija y sostiene sobre la práctica del arte y sus posibilidades de comunicación y relación humana.

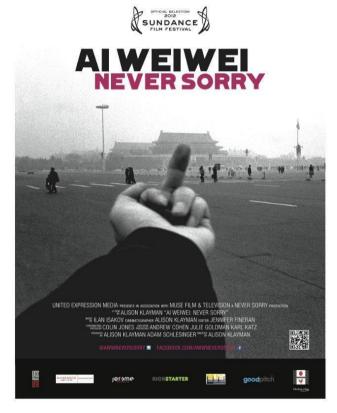
Esto anterior lo podemos corroborar en una de sus obras emblemáticas. Weiwei es conocido por sus grandes formatos en sus instalaciones, que expresan su impulso artístico conceptualista. Una muestra fehaciente de ello es su obra titulada Sunflowers sedes (2010, título original: Kui Hua Zi), la cual contaba con cien millones de semillas de girasol hechas de cerámica, realizadas y pintadas una a una artesanalmente durante dos años y medio, por 1600 trabajadores de la región de Jingdeshen. Esta obra se mostró en la Sala de Turbinas de la Tate Gallery de Londres (Reino Unido), en un espacio de 100 x 50 metros cuadrados. Instalación que tiene fuertes críticas como grandes elogios. Su obra tuvo la intención de ser un cuestionamiento a la situación de miles de artesanos chinos que se han quedado sin trabajo debido a la introducción del moderno tecnocapitalismo de producción en la región. Es un desafío a la etiqueta universal de Hecho en China en la mayoría de los productos que consumimos a diario. La obra inducía a establecer un diálogo con las tradiciones donde el trabajo esmerado y cuidadoso era señal de identidad de su pueblo. Ante esa ética del trabajo humano, el hacer productivo se ha trastocado hacia una producción destinada a lo banal y la ganancia inmediata, perdiendo el buen gusto (por ejemplo, una camiseta que cuesta \$5 y se decolora o descose en dos días). Con ello busca reivindicar a los 1400 millones de habitantes de ese país; que no sean sólo vistos como una masa productiva mecánica sino como un conjunto de individualidades que tienen sus poderes creadores insertos en una larga tradición del saber-hacer-bien. Es lo que se buscó mostrar con los cien millones de semillas de girasol esparcidas por el suelo de esa sala inglesa: una creación que no es el resultado de una masa gris de productores, sino poseedores de una identidad cultural única, particular, que en cada semilla expresa una obra de arte.

Esta instalación se inspiró y se centró en los pasados carteles ideológicos de la Revolución Cultural prodigada y puesta en práctica por Mao Zedong, donde era representado como un sol que dirigía su mirada al pueblo chino sumiso, embobado, sin reaccionar. Weiwei intentó despertar del letargo nefasto a esa mayoría, aunque sea apenas un guiño¹⁰. Su apuesta es inspirar al hombre común la libertad artística

.

¹⁰ Natalia Moreno Martín, 24/02/2019: *Semillas de Girasol. Trabajos de Chino. Ai Weiwei 2010.* En https://historia-arte.com/obras/semillas-de-girasol (Visto el 16/08/2021).

de la que todos podemos participar, siendo la de él una propuesta crítica, sarcástica, irónica, de materiales cambiantes y medios usados para darles existencia. Esto no le dio tampoco tranquilidad ante al régimen. Un dudoso argumento utilizado por la acción resentida de la burocracia china que dejó perplejos a muchos: derribar su taller porque el artista había incumplido normas municipales de construcción. De aquí, como hemos comentado antes, pasaron a su detención el 3 de abril 2011 por la policía, aduciendo esta vez deudas fiscales, estando incomunicado y "desaparecido" casi tres meses como hemos referido.



Afiche de su filme Never Sorry (2012)

Arte, internet y redes sociales

"Escribir es la forma más bella y eficaz de plasmar ideas". Ai Weiwei

Weiwei tiene un constante intento de presentar cómo vivimos en un mundo estetizado por lo absurdo, la opresión, la injusticia, el crimen, la migración y el autoritarismo. Su valentía personal está en la procura permanente de convertir al hombre común en partícipe inmediato de sus propuestas creadoras. Pero ¿realmente Weiwei se adentra en una *estética relacional* clásica"? Para nosotros no hay duda, pero a diferencia del movimiento artístico de los años 90, su relación principal con lo social como hemos afirmado, estaría en las plataformas de las redes sociales, al asumirlas en aliados colaboradores para extender los alcances de su punto de vista como creador, demócrata y artista defensor del derecho a la libertad de expresión y comunicación.

Interesarse por lo que ocurre en el entorno del arte contemporáneo, participar del cotilleo de críticos y especialistas sobre el acontecer del confuso y líquido arte del presente, no es algo que le quite el sueño. Para Weiwei el motor de la creación, la práctica artística va surgiendo en las relaciones sociales personales o entre los colaboradores que participan en la construcción de ésta, junto a un sentido constante de pensar la apertura y la honestidad personal, o en cómo interactúan esos elementos en torno a sus intenciones expresivas y cómo se confrontan. Con la convicción por la que sólo un tipo de producto puede ser llamado obra de arte, y que puede surgir desde un simple dibujo, una pintura, una entrevista, una instalación, un viaje, una película, una escultura, una obra arquitectónica. Creaciones que asumen distintas plataformas de exhibición, en las que todas presentan diversos medios y materiales por los que transcurre su impaciente mirada inventiva.

En su caso particular, buena parte de su producción se encuentra en el internet. Cerca de un 90%, según sus propias palabras¹¹. Sin proponerse reducir su obra a ese medio, se vale del fenómeno cultural y social que arroja a nivel mundial el internet, para enganchar de forma instantánea a individuos, comunidades, países, continentes. Manejando a este dispositivo comunicacional como portador de saberes, donde el individuo puede llegar alcanzar su propio conocimiento en función de sus intereses personales o sociales, teniendo la oportunidad universal de comunicarse de manera independiente.

¹¹ Tomado del documental sobre este artista titulado "A la deriva: Arte, derechos humanos y refugiados". Dir. Eva Mehl. Guión: Bettina Kolb. 2017. DW Documental. En: https://www.youtubsere.com/watch?v=IrVI41ngFtA. Visto el 22 de marzo 2021.

Comprendió que, ante la avasallante vigilancia del régimen comunista en torno a su vida, asumió la misma lógica invirtiéndola, devolviendo la acción en beneficio del vigilado. Su presencia en Instagram (@aiww), perfiló en mostrares una vitrina para mostrar a curiosos y censores su vida minuto a minuto como un acto de supervivencia, perfilando todo un testimonio diario, donde no coloca ningún filtro ni a sus actos íntimos. El año del 2005 fue el inicio de su presencia en la web a través de un blog donde día a día volcaba sus reflexiones e intuiciones sobre los acontecimientos del momento a nivel nacional y mundial. El tono crítico y libre de sus palabras no dejaron a las autoridades chinas indiferentes. Cerraron sus canales de comunicación. Al salir al exilo esto cambió. Su presencia y la lógica de la *autovigilancia* como un contrataque ante la enferma obsesión de un régimen por poseer *la vida de los otros* la mantiene: «*Todo lo que decíamos y hacíamos estaba siendo registrado por el Estado*». Alrededor de su casa en Pekín llegó a tener veinte cámaras de vídeo. Su contraofensiva fue una postura abierta para mostrar enteramente lo que hacía, pues no tenía nada que ocultar de su cotidianidad:

Decidí seguir la misma lógica del Estado. Si querían saber qué hacía, yo les mostraría qué hacía, no tenía nada que ocultar. Entonces instalé cámaras de transmisión permanente en mi estudio, en mi cocina, en mi cuarto, en mi comedor. Todo era transmitido de manera permanente. Incluso si estaba, a veces, desnudo en mi habitación. Era incómodo, pero yo iba a usar su lógica. Me ordenaron que quitara esas cámaras, cuyas imágenes habían llegado a tener 70 millones de visitas. 12

Por ello el Estado lo catalogó de *inconformista* ante la sociedad y la cultura china, al sobrepasar la línea roja de la ley y hacer *cosas que los otros no se atreven*.

Su visión y uso de los recursos del internet se pudiera decir que es muy *positivista* al ser un individuo formado en los medios (fotografía, cine y vídeos), aunque hoy el medio del internet esté altamente cuestionado. Entre las voces críticas en torno a las *autopistas de la información* de una sociedad del conocimiento, se encuentra el pensador israelita Yuval Harari, quien nos advierte que el mundo se mueve en torno a un *colonialismo de datos*, el cual vendría a dar una amplia y profunda forma al futuro de la humanidad y a la vida misma¹³.

_

¹² Pilar Altilio: Ai Wei Wei, artista y activista. En: ArteOnline. 11 agosto 2017. https://www.arte-nline.net/Notas/Ai_Wei_Wei_artista_y_activista. Consultado 30 agosto 2021.

¹³ Harari advierte que este *colonialismo de datos* daría un poder hasta ahora no conocido. En el caso de los individuos pudiera darle al gobierno la habilidad de hackear a los seres humanos, llegando hasta poder también *hackear* a las mentes humanas y convertirnos en *animales pirateables*. El gobierno llegará a conocernos mejor de lo que podemos conocernos nosotros

Weiwei no se detiene en reconocer los usos de las redes y sus opciones para el determinismo y el control social e individual. Está completamente consciente de lo que pueden llegar hacer en sus usuarios. Ese no es su propósito: «Las técnicas de Internet se han convertido en un importante medio para liberar a la humanidad de viejos valores y sistemas, algo que no había sido posible hasta el momento» ¹⁴. En el manejo de las redes observa que se nos da la posibilidad de interactuar con personas que están distantes y por ello el argumento a favor de tales instrumentos de enlace digital, pues realmente lo que le interesa es la opción que le brindan para hacer algo que le gusta, que es poder discutir e interactuar con el público sobre cualquier tema. Eso lo disfruta.

Su postura nos recuerda a lo referido por el filósofo venezolano de las comunicaciones, Antonio Pasquali (1929-2919), en su obra *Comunicación Mundo*¹⁵, donde establece que estamos en plena explosión de un universo multimedia de alcances impredecibles y apenas nos encontramos parados ante su umbral. Donde la tecnología nos ha permitido de ser meros receptores de medios univectoriales, a ser emisores de mensajes y participantes de redes sociales interactivas, gracias al uso del código de bits que viene a estar ya vigente por más de medio siglo a nivel global. Pasquali fue consecuente al afirmar que no sólo se debe luchar por una *libertad de expresión*, principio determinante del siglo XVIII a través de la Revolución Francesa. Exige que hoy debe establecerse, dentro de los Derechos Humanos, otro prin-

-

mismos. El adagio griego conócete a ti mismo se ha separado de la reflexión e internalización del hombre sobre sí mismo; el bigdata daría un conocimiento profundamente íntimo de nuestro ser. Donde se desplaza esa búsqueda filosófica por el recuento del archivo y de nuestras participaciones en los canales y opciones con que hemos interactuado dentro de la red, los datos que existen hoy en todos los perfiles que se forman por los rastros electrónicos que dejamos en cada momento que abrimos nuestro ordenador conectado al wifi. Harari nos habla de una contundente disrupción tecnológica, aparte de la guerra atómica, o al cambio climático producido por la acción industrial y social del hombre en está era y este tipo de estamento tecnológico. Los datos y su manejo, manipulación y recolección, llevan a ser predecibles las conductas humanas de manera casi universal. Manipular nuestros deseos, inducir a consumir determinados productos o un político (caso elecciones de Trump en EE.UU.), nos lleva a comprender que los datos se han convertido en un activo muy sugestivo e importante en nuestro mundo interconectado. Siendo hoy el asunto más acucioso el saber quién hoy en día controla los datos que fluyen en la galaxia internet. Weiwei debe estar consciente de ello, pero por eso mismo comprende que el arte debe intervenir en ese formato digital fluido, para llevar a cabo contracorrientes ciudadanas en el manejo de ellos. Ver: Yuval Harari: 21 Lecciones para salir del siglo XXI. Ed. Debate, Bogotá. 2018.

¹⁴ Op. cit. Ai Weiwei, conversaciones con Hans Ulrich Obrist. p.17

¹⁵ Antonio Pasquali: *Comunicación Mundo. Releer un mundo transfigurado por las comunicaciones*. Editorial Comunicación Social, 2011.

cipio primordial y necesario para nuestro tiempo, el *derecho universal a la comuni- cación*. Weiwei no ha sido indiferente a esta oportunidad y ha comprendido que parte
del arte contemporáneo, tanto en obras como en planteamientos teóricos, debe tener
una permanente presencia virtual en las redes sociales como formas artísticas virtuales de ese exigido derecho ciudadano mundial a la comunicación¹⁶.

Como podemos notar, el artista chino no se detiene en reconocer sólo el uso de las redes y sus opciones para el determinismo y el control social e individual, o estar al tanto de lo que hacen por completo en torno nuestro. Ese no es su propósito. Su manejo e interacción de las redes, como ya dijimos, le permite la posibilidad lúdica de interactuar con personas que están distantes físicamente. De ahí su argumento a favor de estos instrumentos tecnológicos de enlace transterritorial, pues realmente le interesa la opción que le ha otorgado estos *netmedia sociales* para hacer algo de naturaleza democrática, como es poder dialogar y discutir libremente de cualquier tema con un público global. Y eso es algo que disfruta dentro de la utópica *ciudadanía global*¹⁷.

Su postura moral y artística es defender y concebir la libertad individual como la posibilidad de cuestionarlo todo, a través del argumento, de la razón, la polémica esclarecedora y el diálogo. Su vida, por lo que podemos notar, ha consistido siempre en argumentar, desde la sencillez direccional que lleva del viento al vuelo, como también las dramáticas horas soportadas de lenta y desesperante movilidad hasta el cruce migratorio a través de las fronteras nacionales en el mundo, debido a la crisis de refugiados a nivel mundial.

La libertad de argumentar la experimentó de forma intensa con la creación de su blog en el 2005, en el que escribía a diario, concentrando una gran atención en relación con lo que acontecía en China. Con ello llegó a millones de lectores en su país, criticando los puntos débiles del sistema político tenocapitalista comunista. Escribe de la forma explícita y abierta, sobre el caso del terremoto de Sichuan en el 2008, y las consecuencias catastróficas por la corrupción, la incompetencia y el ocultamiento del gobierno en el manejo ante ello en relación a la construcción de las edificaciones educativas públicas. Denunció las prácticas policiales de esa ciudad en el caso del ciudadano Yang Jia, acusado de la muerte de seis policías. Pero también

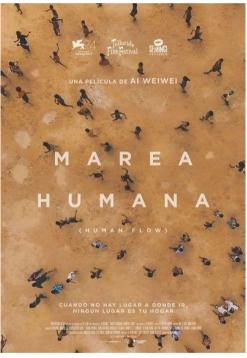
_

¹⁶ Para confirmar esto se puede entrar a una de sus cuentas en Twitter que tiene al momento de esta consulta 366.400 seguidores, y ha emitido 182.400 tuits. Ver: https://twitter.com/aiww?lang=es. O en Instagram, la cual cuenta con 619k de seguidores con 23.404 posteos: https://www.instagram.com/aiww/?hl=es-la

¹⁷ "...La vida en los blogs es real porque es tu propia vida, y vivir es gastar el tiempo, nada más que eso. Tiene que ver en cómo usas el tiempo y cuando lo estoy usando, esas cien mil personas están mirando también mi blog. Todas ellas pasan una pequeña cantidad de tiempo haciéndolo, al igual que yo". *Op. cit. Ai Weiwei, conversaciones con Hans Ulrich Obrist*. p.16.

se adentra en los vastos casos de temas tabú sobre la sociedad civil china. Por menos de eso, si estuviese residiendo en China, estaría preso. Pero cruzó la línea roja trazada por los perros guardianes del sistema en materia de activismo y de derechos humanos, asumiendo el riesgo que implicaba su acción: el exilio.

Esto lleva a que en el 28 de mayo del 2009 fuera censurada por el gobierno su cuenta de millones de seguidores por toda China. Inmediatamente abre otra en la app microblogging china, que también seria bloqueada por las autoridades del gobierno comunista. Y hasta hoy sus mensajes en las redes sociales están vetados por la Gran Muralla cibernética policial en su país de origen. Condición sine qua non para retener el avance de su mensaje que en su país prodigaba por los canales mediáticos del resto del globo¹⁸.



Afiche de su filme Marea Humana

¹⁸ Uli Sigg (2016): *The Better Arguement*. Capítulo del libro: *Ai Weiwei*. Taschen. Köln, p. 9.

Marea Humana o el flujo de la vida del refugiado

Quiero el derecho a la vida del leopardo en el manantial, de la semilla que se abre -quiero el derecho del primer hombre. Nazim Hikmet (1902-1963).

Migrar es el gran verbo de nuestros tiempos. Cristina Rivera Garza.

Ai Weiwei siempre ha tenido la imagen fotográfica y cinematográfica muy presente a lo largo de su vida como creador. Podemos recordar que en su proceso de formación en 1976 se inscribe en la Escuela de Cine de Pekín, de la cual deserta por entrar en contradicción con la ideología que imparte esa institución. Le parece alejada totalmente de la realidad del país, que considera un desastre permanente, tanto como artista y como ciudadano chino. Pero ello no fue una traba para el uso del arte documental cinematográfico al transcribir en relatos visuales toda descripción sobre los problemas acuciosos de tu época. El 7mo, arte no está fuera de su alforja artística.

Marea Humana (*Human Flow*, 2017), es un documental que nos presenta el drama contemporáneo de los desplazados a nivel global. Ha transcrito en imágenes la realidad mundial de la emigración tal cual la ve con sus ojos de "transterrado" (término del exilado filósofo español José Gaos). Los flujos de millones de personas que han tenido que prescindir de sus países por diferentes motivos atroces en todos ellos: guerras, alimentos, medicinas, agua, violencia, por decir sólo unos cuantos.

Para el año de 2020 fueron 280,6 millones de migrantes que se trasladaron por nuevos caminos junto a sus nuevas esperanzas de vida y esta cifra no se ha detenido para el año en curso¹⁹. Esta obra refleja el drama de los refugiados. Deja una preocupación global frente a un fenómeno social y político para la estabilidad del presente en el futuro inmediato del planeta. Es importante reconocer que migrar debe ser considerado un derecho para cualquier persona que quiera mejorar su calidad de vida, en tanto bienestar, escuelas, seguridad social. Es lo que mueve a la gente a enfrentar todos los riesgos que ello implica dentro de un mundo hostil ante los refugiados.

Pero ¿quién es migrante hoy día? Para la Organización Internacional de la Migración (IOM), en su glosario sobre migración, encontramos una definición oficial. Designa como migrante a toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional,

¹⁹ Esta cifra es tomada del Portal de *Mi Datos Mundiales sobre Migración*: <u>https://www.migrationdataportal.org/es/international-data?i=stock abs &t=2020</u> (Consultada el 15 de agosto 2021).

de manera temporal o permanente, por diversas razones²⁰. Es una definición muy general, que podemos validar en cualquier realidad humana social cercana. Pero distinto a ser migrante es ser refugiado. Es lo que podemos observar en la definición que nos da la Convención de Ginebra, la cual es muy precisa al calificar las condiciones existenciales del refugiado:

(Un refugiado es la persona que) "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él²¹.

En esta definición encontramos un elemento distinto a la anterior del migrante. Y es la presencia del temor por peligrar su vida en el lugar que habitualmente habitó. Temores por discriminación racial, religiosa, de nacionalidad o de género que vendrán dirigidos por un grupo social contra otro, bien por opiniones políticas u otros motivos, sean que estén en o no en su país de origen, donde no cuentan con la protección y garantía de su vida por los entes públicos. En el documental de Weiwei nos muestra esta cara desgarradora de los refugiados y las crisis generadas por sus desplazamientos en el orbe. En todas partes podemos notar la condición de la movilidad humana como un fenómeno crítico global. Ai Weiwei comprende el asunto desde una mirada amplia al tema del nomadismo humano en territorios y épocas de presión. La crisis no es actual. Advierte que desde que los seres humanos han existido, siempre se ha migrado. Es una fuerza mayor de la civilización. Gracias a ello hemos llegado a ser inteligentes, mestizos y, hasta en cierta forma, más tolerantes ante las diferencias ilusorias de la condición natural del hombre²².

El itinerario del filme "Marea Humana" pasa por múltiples campos y fronteras abiertos entre 2015 y 2016. Va de Yender de Malasia a Mosul, de Lesbos (Grecia) pasando por Calais (Francia) hasta la frontera mexicana con EE.UU., cubriendo 23 países y 40 campos de refugiados a nivel global. Este drama universal de movilización se nos presenta con un realismo fílmico incontestable. Es uno de los temas impostergables de los derechos humanos en la agenda global y las instituciones que responden a ello. Discusión urgente para las próximas décadas.

²² Ver entrevista de Ai Weiwei por E. Burden (2017), op.cit.

-

²⁰ Glossary on Migration ver en: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml 34 glossary.pdf . Consultado el 15 de julio 2021.

 $^{^{21}}$ Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. En: https://www.acnur.org/5b0766944.pdf . Consultado 12 de agosto 2021.

No es la primera vez que el artista se preocupaba por las crisis de los refugiados y su desplazamiento sin protección. Él lo ha padecido, como transterrado que es desde su niñez²³. Pero su primer acercamiento al tema desde su arte está motivado por la aparición de una fotografía en 2015 del niño sirio de tres años. Avlan Kurdi. Su cuerpo ahogado vacía en las playas de Turquía, tras el naufragio del bote en el que, junto a sus familiares, intentaban llegar a Grecia, cuando huían de la guerra de Siria²⁴. La fotografía dio vuelta al mundo, con la cual se hicieron montajes y dibujos alusivos en todos los medios importantes del planeta.

flow/542556/. Consulta: 1 de septiembre de 2019. Trad. del autor.

²³ En una entrevista con el periodista Buder (Burden?) a la pregunta sobre si tuvo mucha relación personal con los habitantes de los campos de refugiados que presenta en la película, contesta desde su condición de haber sido y ser un refugiado: "No mucha. Pero sentía que tenía una profunda vinculación con ellos porque he sido un refugiado la mayor parte de mi vida. Mi padre se exilió (de China) cuando yo nací. Era poeta. Fue obligado a trabajar en campos de trabajo y golpeado e insultado durante diez años. Hoy en día, todavía debo mantenerme fuera de mi país por el peligro físico que supone estar en China. Pero en realidad no establecí ningún tipo de relación personal (con los refugiados). Ocurría de manera casual. Todos ellos me aceptaron con naturalidad como parte de ellos. No tuve que dar explicación alguna. Hacíamos chistes y pasábamos tiempo juntos: En: Buder, E. (2017) Humanity is subjective. A conversation with Ai Weiwei about perpetual migration, the tragedy of exile, and the power of plain cinematic language. The Atlantic, 14 de octubre 2017. Obtenido de: https:/www.theatlantic.com/entertainment/archive/2017/10/ai-wei-wei-human-

²⁴ La crisis migratoria en Europa surge en consecuencia del incremento de números de refugiados provenientes de conflictos como los de Siria e Irak. Fue declarada para entonces, 2015, la mayor crisis humanitaria luego de la 2da. Guerra Mundial. La isla de Lesbos fue declarada el principal punto de entrada a la Unión Europea. Ai Weiwei había recibido la invitación para montar una exposición en Atenas, pero al conocer dicha crisis se movilizó a la zona de conflicto. Ello despertó su asombro, pues si bien en China había vivido situaciones extremas lo que vio era inédito a sus ojos. Ese fue el turner point que le hizo activar su postura ante los refugiados del mundo, iniciando su labor humanitaria en pos de dar alimento y cobijo a cientos de desplazados. En el Museo Cicládico de Atenas inauguró su exposición Ai Weiwei en las Cícladas, Expuso una serie de obras sobre la crisis migratoria. Fue la obra titulada Tyre -llanta, en español- que consistió en una serie de salvavidas esculpidos en mármol, que despierta la contrariedad de que algo tan ligero y a la vez tan pesado como para salir a flote vendría a crear una polémica: la entrega de flotadores falsos entregados a los refugiados que terminaron causando sus propia muerte en el mar. Un objeto que es símbolo de supervivencia y auxilio termina siendo lo contrario. Al inaugurar la exposición expresó: "Históricamente los europeos son responsables de muchas situaciones similares relacionadas con los refugiados. Hoy podemos decir que tienen poca visión de futuro. Sacrifican incluso valores esenciales de la sociedad europea como la defensa de los Derechos Humanos. Estamos ante una situación muy triste, yo diría que hasta vergonzosa" ... "A mí lo que me interesa es la situación de los refugiados. Yo solo doy mi opinión. Es mi obligación como artista. Es como

Este hecho atroz evidenció una vez más la vulnerabilidad humana por acciones de guerra, a la que son expuestos los civiles de forma injusta e involuntaria, lo que llevó a Ai Weiwei a expresar su empatía con la pequeña víctima al emular la misma posición de ahogado, es decir, tendido boca abajo sobre la playa a la orilla del mar con los brazos extendidos, inerme. La imagen fue tomada en la isla griega de Lesbos, donde el artista creó un monumento en memoria de los migrantes, resaltando las dificultades que deben atravesar al cruzar el mar Mediterráneo. En el año 2015 llegaron a la isla 800 mil refugiados e inmigrantes procedentes de Turquía.

Este dramático performance del artista fue concebido por iniciativa del equipo de uno de los noticieros más grandes de India *-India Today-*, con ellos pasó 48 horas trabajando para la producción de la fotografía. La fotografía fue tomada por el fotógrafo hindú Rohit Chawla; esta impresión formó parte de un artículo sobre el artista. Calificada como un reconocimiento a la *trágica y eterna* imagen de Alan Kurdy. Esta fotografía se volvió viral en las redes sociales²⁵.

Igualmente, solicitó a las autoridades locales de la isla de Lesbos 14 mil chalecos salvavidas amontonados allí para realizar luego una instalación con ellos. Con esta obra perseguía el objetivo de activar a la comunidad internacional contra el crimen perpetuado hasta los días de hoy en el mar Egeo por los traficantes de seres humanos. Tales chalecos eran fabricados con mala calidad por una empresa de ropa de Turquía que vendió a precios elevados a los refugiados por los mismos traficantes

-

cuando cocino para mis invitados. Les digo: esto es lo que he hecho, pero nadie está obligado a comerlo si no le gusta". En: *Exposición de Ai Weiwei en el Museo de Arte Cicládico de Atenas*, Portal: La Túnica de Neso, 24 de mayo 2016. https://latunicade-neso.wordpress.com/2016/05/24/exposicion-de-ai-weiwei-en-el-museo-de-arte-cicladico-de-atenas/. Consultado 12 de agosto 2021.

²⁵ En sus declaraciones sobre esta toma expreso que la idea surgió casi de forma espontánea. Le solicitaron que posara para una fotografía cerca de la playa de Lesbos y que cerrara sus ojos. Antes había hablado sobre la imagen del niño Kurdi y la tenía en su mente. Sin embargo, posar en esa posición fue una experiencia fuerte. En ese momento declaró: "Ves a tantos niños salir de estos botes. Son como ángeles…ellos son los más vulnerables. Puedes ver que el mundo los ha puesto en condiciones extremas y sin esperanza. Hay dos mundos…un mundo de adultos y un mundo de niños, y no están conectados entre sí (...) Estaba parado allí y podía sentir que mi cuerpo temblaba por el viento…sientes la muerte. Te invade cierto tipo de emociones que solo puedes sentir cuando estás ahí. Así que para mí estar en la misma posición (que Kurdi), es sugerir que nuestra condición puede estar muy lejos de las preocupaciones políticas humanas de hoy en día". En CNN Estilo, 5 febrero 2016: https://cnnespa-nol.cnn.com/2016/02/05/ai-weiwei-posa-para-una-fotografia-como-alan-kurdi-el-nino-si-rio-que-se-ahogo/. Consultado 13 julio 2021.

de humanos antes de iniciar la travesía²⁶. Con estos chalecos salvavidas tamizó en el 2016 las columnas del Konzarthaus de Berlín, instalación en homenaje y recuerdo a los millones de personas que huyen de la guerra, junto a un anuncio colocado en la fachada de dicho teatro que decía #SafePassage.

Ese mismo año, 2016, expuso en Praga su obra Cabezas del Zodíaco con mantas térmicas doradas como protesta por el sufrimientos de los refugiados en su camino a Europa. En enero cerró su exposición en Copenhague y retiró una obra suya en el Museo Aros al oeste de Dinamarca, en protesta por las nuevas leyes de asilo danesas²⁷.

Como bien podemos notar, la intención que tiene Ai Weiwei sobre esta realidad insoslayable fue y es transmitir al espectador la necesidad emergente que viven un sin número de personas que intentan atravesar fronteras, bien por agua o por tierra, hacia Europa en este caso. La acción realizada guarda un gran sentido de denuncia. En el documental de la DW A la deriva nos ofrece esta declaración contra ciertas críticas por haber realizado esa toma:

Todos los días mueren niños, no solo Alan... ya han muerto miles de personas en el Mediterráneo, o piense en Alepo y en cuántas personas están muriendo allí en este instante en el que hablamos de ello. Sabemos cuántos niños mueren allí. ¿Le preocupa a alguien? No, solo les preocupa que yo haya posado allí, es ridículo²⁸.

Otra de las obras que vendrían a completar este ciclo que evoca la odisea diaria por la que pasan millones de personas que abandonan sus hogares por las causas que hemos descrito, es el gran bote plástico negro denominado Ley de Viaje (Law of the Journey). Esta obra fue presentada en la Galería Nacional de Praga en marzo del 2017, siendo otra denuncia a la violación de los derechos humanos. Luego sería llevada a Australia como parte de su exposición para la Bienal de Sydney. En su inauguración declaró:

La condición de refugiado es una condición humana...no podemos desvincular nuestras conexiones con otros seres humanos: el sufrimiento y la vida trágica de nuestra comunidad global...es exactamente como el comercio de esclavos.

²⁶ Entrevista en portal de la DW: Ai Weiwei: arte en Lesbos con 14000 chalecos salvavidas. https://www.dw.com/es/ai-weiwei-arte-en-lesbos-con-14000-chalecos-salvavidas/a-19021360. Consultado 11 de agosto 2021.

²⁷ En: DM: Instalación de Ai Weiwei en Berlín homenajea a refugiados, 14/02/2016: https://www.dw.com/es/instalaci%C3%B3n-de-ai-weiwei-en-berl%C3%ADn-homenajeaa-refugiados/a-19047605. Consultado: 1 de agosto 2021. ²⁸ Ídem.

No se puede tratar con seres humanos violando sus derechos...Poder entender que todos pertenecemos a una sola humanidad es el paso más importante para que podamos seguir coexistiendo en esta esfera que llamamos Tierra²⁹.

En ella persiste, además de su proclama insistente en denunciar la crisis de los refugiados, la empatía y preocupación moral del artista ante la avasallante y descontrolada destrucción civil global tanto de antes como en el presente. Sus premisas inscritas son tolerancia, compasión y confianza del uno en el otro, pues todos somos uno, según sus propias palabras. Siendo más contundente la afirmación suya: "No hay crisis de refugiados, sólo crisis humana...al tratar con refugiados hemos perdido nuestros valores más básicos "30.

La obra es una gigantesca patera o bote de goma negra de 60 m. de largo, tripulada con 300 figuras humanas sin rostro hinchables también de color negro que imitan los cuerpos de los refugiados. Tiene la peculiaridad de haber sido fabricada con el mismo material de caucho por la fábrica que vende los botes usados por los traficantes de refugiados al cruzar el mar Mediterráneo. Son de un tamaño mayor respecto al de una persona normal. Esta declaración épica muestra la experiencia de Ai Weiwei cuando estuvo en uno de esos botes de refugiados que atraviesan el más Egeo de Turquía a la isla de Lesbos (Grecia). Y es uno de los proyectos que concibió mientras realizaba su película *Marea Humana*, al entrar en contacto con los campos de refugiados tanto de dicha isla como al estar en la frontera entre Grecia y la antigua república Yugoslava de Macedonia.

El documental *Marea Humana* cuenta con la dirección y presentación de Ai Weiwei, bajo la producción de Heino Deckert, guión de Boris Cheshirkov, Tim Fick, Chin-Chin Yap. La música estuvo a cargo de Karsten Fundáis y la fotografía Zambo Zhang y Xie Zhenwei. A lo largo del filme, aparte de lo cientos de refugiados que nos presenta a lo largo de los caminos que son captados por la cámara, está el mismo Ai Weiwei. Además de ser acompañado por personalidades y expertos como Hanan Ashrawi, Boris Cheshirkov, Israa Abboud, Maya Ameratunga, Hiba Abed, Tanya Chapuisat Asmaa, Al-Bahiyya Amir y Fadi Abou Akleh.

El documental enseña de forma contundente y amplia este problema a escala mundial: el crecimiento exponencial de la migración provocado por las condiciones

²⁹ Chris Gelardi: La escultura "Más Grande que la Vida" de Ai Weiwei es una declaración audaz sobre la crisis de los refugiados. Portal Global Citizen. 12 de marzo 2018. En: https://www.globalcitizen.org/es/content/ai-weiwei-sculpture-makes-bold-statement-aboutref/. Consultado el 23 de agosto 2021.

³⁰ José Juan Barba: Nueva Exposición de Ai Weiwei: La Ley de Viaje. Portal Metalocus, 07/01/2018. En: https://www.metalocus.es/es/noticias/nueva-exposicion-de-ai-weiwei-laley-del-viaje. Consultado 28 de agosto 2021.

paupérrimas en la vida social, política, económica, religiosa en muchos países. Condiciones que obligan a los individuos a ir en busca de una oportunidad en otros horizontes, sorteando su propio destino. Se nos da una mirada panorámica sobre los campos de refugiados o aquellas zonas en donde se concentran de paso múltiples migrantes de diferentes países en condiciones precarias. Nos ofrece una combinación impactante a los espectadores al narrar con un arte particular de la imagen cuadros realistas con un fondo desgarrador y, al mismo tiempo, con una dosis de esperanza, dando énfasis a la condición de la dignidad humana hacia el otro. Sin olvidar el maltrato y un reducido respeto que hay en muchos casos de la violación de los derechos humanos, donde estos refugiados no cuentan con el respaldo gubernamental de las zonas de tránsito que les haga sentir el cumplimiento de sus derechos como tales. Esto se refleja en los rostros de los migrantes que dejan ver una serie de sentimientos encontrados, donde el más presente es el grado de incertidumbre, acompañado de tristeza, impotencia e ignorancia de su destino futuro. Buscaban escapar de una situación insostenible para la vida en sus países de origen al ir tras una vida mejor, pero encuentran a su paso incomprensión, maltrato, rechazo, reducción y en muchos casos la misma muerte. Además de tener que afrontar las dificultades de adentrarse en un país desconocido, con otro idioma ininteligible, sin familiares o alguien que les dé una mano.

De esta manera se encuentran con otros *muros* que limitan la estadía al arribo de otras tierras. Experimentando otro rechazo, el desalojo de determinado lugar de forma violenta. A esto se une la propensión a enfermedades que son causadas por desnutrición, falta de higiene, contagios virales, muriendo en el intento. La película es "un viaje personal, un intento de entender las condiciones de la humanidad en nuestros días". A lo que podemos sumar las declaraciones de Stephen O Brian, coordinador de emergencias de las ONU, al afirmar que esta crisis presente desde el 2015 como "un matadero, un completo derretimiento de la humanidad, el ápice del horror"³¹.

Entonces ¿dónde vemos los derechos humanos de los refugiados? una vez que llegan a un destino que les permita la estadía, las condiciones en las que viven no son siempre favorables, incluso se puede afirmar que deshumanizan a los migrantes y a los refugiados. Ai Weiwei revelará esta situación caótica a través del arte. Con este artista chino nos olvidamos de un arte cinematográfico estético, que alude a lo bello; nos muestra una estética del desastre, del conflicto, de la deshumanización, del desperdicio de vidas humanas reducidas al silencio. Utilizará el arte como un medio cuestionador de las autoridades, de la política; pone en jaque la incompetencia

_

³¹ José Juan Barba: Nueva Exposición de Ai Weiwei: La Ley de Viaje. Portal Metalocus, 07/01/2018. En: https://www.metalocus.es/es/noticias/nueva-exposicion-de-ai-weiwei-la-ley-del-viaje. Consultado 28 de agosto 2021.

del gobierno con respecto a sus acciones y toma de decisiones ante estas crisis de movilidad.

El filme tiende a ser un reto ante el mundo, proclamándose contra los gobernantes y políticos al mostrarles lo que pasa en sus países como constantes: pobreza inducida, corrupción inaceptable, maltrato y violencia represiva, destrucción de la vida cotidiana y física, entre otras. Ai Weiwei utiliza esta situación inaceptable como *leit motiv* de múltiples exposiciones y obras, refiriendo su contenido y simbología en relación con este cuadro cinematográfico; un documento visual para no permanecer en el olvido este hecho cruento en la memoria de las próximas generaciones, acercándose a un registro documental de una de las realidades más cruentas del siglo XXI. Su resultado documentario es un largo número de imágenes trágicas, extremas, desgarradoras de la situación. Un desconcierto, falta de solidaridad, donde vida y muerte no dejan de estar presentes en todo momento.

Puede que despierte ciertos puntos debatibles respecto a la forma de presentar determinados eventos, pero no se puede negar la inteligencia, la razón, el ingenio y lo que nos trasmite al verla. Una denuncia que intenta empatizar fuertemente con este fenómeno humano social donde emerja (hoy en los casos migratorios de Venezuela y últimamente en Afganistán). Dando la persistente ambigüedad emocional de la nostalgia, la tristeza e incertidumbre al escape de su país de origen, pero también del optimismo que se despierta al intentar y actuar para que las cosas y la vida puedan mejorar. El documental ofrece una voz de alarma a los más vulnerables, a las personas que, como el mismo Ai Weiwei, han vivido la crueldad de la represión y la violencia en carne propia, donde en todo momento surge un dialogo visual que nos habla a nuestro rostro sobre los derechos humanos soslayados, los cuales pueden ser, igualmente, los nuestros.

Lo apasionante que encontramos en la cinta no es específicamente su capacidad de *hacer cine* (que lo logra de todas maneras), y que puede ser el fin de otros directores documentalistas. Nos parece que prescinde de ello y utiliza el formato del documental como medio de denuncia a voz abierta ante esa marea humana real y en perpetua movilidad a través de diversos territorios de muchos países en todo momento. Como dijimos antes, pueda que no tenga una mirada artística enfocada en la estética como pareciera ser, no es su fin principal, pero cuando quiere, logra imágenes de espléndida belleza icónica. Basta atender a la escena en que distintos refugiados (hombres, mujeres y niños) se posesionan en medio del cuadrante, bajo el mismo fondo, en total silencio, despertando una alegoría de semejanza, de igual condición y de unidad. Tantas personas, tantas mochilas.

Weiwei hace presente una condición del arte que a veces es olvidado: el de intentar cumplir una función de redimir a la humanidad, preservando, como hemos dicho, la memoria de quienes hoy día son desplazados por los credos dogmáticos y

decisiones delirantes de políticos, gobernantes, grupos de poder religiosos y económicos. Es tomar consciencia de las innumerables muertes que se ocasionan en el tránsito de una huida fortuita de contextos de guerras amenazantes que descarrilan las condiciones de vida normales. Escenario que podemos tomar como un objetivo matriz de buena parte de su propuesta estética situacionista líquida. La intención que persigue este artista universal nos plasma en cada fragmento un testimonio impostergable, una explicación inaudita, una mirada esclarecida ante una normalidad inaceptable y forzada en las sucesivas imágenes que nos golpean a la retina y a la consciencia. Exigiendo al espectador no la pasividad del ver, escuchar y comprender tales circunstancias sin más, sino tomar una posición decidida y fijada ante lo narrado como un proceso actual en desarrollo, pero por siempre inadmisible.

Una de las últimas regiones afectadas por esta movilidad humana por las que se fijan los ojos de Ai Weiwei y su equipo de filmación en el documental, es por Latinoamérica³². Entre 2015 a 2016 el punto más álgido de la crisis de refugiados en este continente era la frontera entre México y Estados Unidos (situación que no ha cambiado hoy). A las 2 horas y seis minutos del filme nos coloca una sucesión de imágenes sobre la riesgosa cotidianidad que se vive en el muro/valla fronterizo construido para impedir el paso de humanos ente ambos países. Nos expone, en primer plano, un helicóptero amarillo en el centro de la pantalla, vigilando desde lo alto y nos lleva a presentar unas lomas estériles trazadas por caminos curvos junto al muro que divide la frontera entre las dos naciones. Segundos después aparece una persona caminando entre esos eriales. A esto le sucede la presencia de una camioneta de la policía fronteriza en movimiento hacia este peregrino migrante. En la toma siguiente podemos ver que es una mujer de falda marrón con un bulto negro colgado en su hombro derecho y corriendo hacia la cerca. Vuelve a aparecer la camioneta policial blanca y verde, ahora vendo sobre un camino de tierra. De pronto sale un hombre joven, vestido de camiseta negra, pantalones azules y gorro negro, saltando el muro hecho de metal con más de tres metros de altura. La camioneta policial se ha parado sobre la cresta de una colina, debe de estar observándolo. El joven baja presurosamente por una ladera abrupta hacia un seco zanjón que está al lado de una carretera. Ahora la camioneta se mueve rápidamente a interceptar al joven visto como un individuo ilegal que infringe las normas fronterizas. No hay más vistas de esta situación cotidiana de la frontera méxico-americana, por la que se arriesgan miles de personas en atravesar este obstáculo migratorio cada año a lo largo de la frontera.

Luego nos aparece Ai Weiwei caminando, subiendo una ladera al lado del muro, en una zona comunitaria rural entre ambos países. Vuelve a presentarse la persistente e incansable vigilancia policial norteamericana, esta vez es la de un

-

³² Ai Weiwei, *The Human Flow* (Marea Humana). Película 2017. Minuto 169´ en adelante. Son apenas seis minutos de atención al caso de la frontera de México.

guarda fronterizo en una moto. El vigilante se dirige al equipo cinematográfico preguntando si van a estar mucho tiempo ahí. Reproduzco el diálogo: "¿Qué hacen?, pregunta. "Grabando una película", contesta Ai. "Bien, sólo quería saber cuánto tiempo van a estar aquí". Ai: "Sólo unos treinta minutos". Replica el poli: "¿Sólo unos treinta minutos? Ok, todo está bien, pero no pueden estar cruzando de un lado para otro". Ai: "Lo sé. Sólo estamos grabando". Poli: "Están en territorio estadounidense...quédense en el lado sur de la valla....; Por qué no se colocan en ese lado?". Ai: "Es que estamos grabando aquí". Poli señalando con la mano: "¿Ves dónde está ese poste de madera?". "Si", contesta Ai. Poli: "Al sur del poste está México y al norte EE.UU". "Vale", dice Ai. Poli: "Muy bien, gracias. ;30 a 40 minutos?". "Eso es, señor, seguramente 30 minutos", reitera Ai. Y el diálogo termina ahí. Ai baja de la carretera a donde se encuentra el equipo de filmación y dice si lograron grabar el diálogo. La respuesta es afirmativa. A lo que responde que el encuentro se dio "justo a tiempo". Pues como podemos ver, este evento fortuito y espontáneo de la filmación no es tan fortuito en la realidad, es el trabajo de control por los guardas estadounidenses de todos los días, de una inspección exhaustiva a lo largo del muro fronterizo y el paso de los mexicanos hacia el territorio del norte.

Sigue otra toma impresionante de la valla fronteriza, pero ahora vemos la orilla del mar, en algún lugar en torno al Golfo de California. Unas barras de acero que emergen de la arena de más de 4 m. de alto llegan hasta meterse muy adentro del agua, cortando también el paso a través del mar, dividiendo la playa en dos, un lado mexicano y el otro estadounidense. En esa imagen intercalan una frase del trigésimo quinto presidente de los EE. UU, John F. Kennedy (1917-1963) que afirma: «Todos los estadounidenses que alguna vez vivieron, con la excepción de un grupo, fueron inmigrantes o descendientes de inmigrantes». Mostrando la condición histórica de los habitantes del "otro lado" del muro. El grupo de excepción referido en su frase se entiende que son los nativos americanos indígenas, confinados hoy a reservas y antes prácticamente cazados y exterminados como animales por el ejército, al defender su territorialidad. Las zonas que están restringidas por los límites fronterizos territoriales fueron espacios naturales de paso para los habitantes oriundos de esa zona entre ambos países. La senda se ha cerrado por las convenciones limítrofes políticas. Las palabras del presidente Kennedy no dejan de ser ilustradoras de la mayoría de los millones de habitantes que hoy pueblan a esa Nación. Todos han sido y son pertenecientes a familias inmigrantes, en algún momento de la existencia.

Coloca las declaraciones de Gabriela Soraya Vázquez, abogado y activista mexicana por los derechos humanos advirtiendo sobre lo inevitable de esta situación crítica de saltar el muro fronterizo. Afirma que el número de personas necesitadas va en crecimiento. La desigualdad entre una mayoría pobre y una minoría de ricos no deja de aumentar, además de controlar muchos aspectos de la realidad, como es con la economía. El persistir esa situación hará que la emigración continuará por

causa de una aguda desigualdad. Enfatiza que migrar es un derecho humano que es cónsono con todas las personas que quieran mejorar y tener calidad de vida. Bienestar, educación, seguridad social para los hijos, son las causas que mueven a las personas a migrar. Al fondo del lugar desde donde expone su declaración vemos el muro hecho con barras de hierro y cerca alfajol de 4 m. de alto, contra las que baten las incansables olas del océano Pacífico californiano.

Luego nos muestra una toma abierta de un barrio pobre fronterizo mexicano sobre un campo xerófilo y con algunos matorrales. Aparece un hombre grueso con el dorso descubierto, sentado, a quien Ai Weiwei le está cortando su cabello en medio de un patio rodeado de escombros y caótico, un perro duerme del lado izquierdo a ellos. El artista peluquero se ciñe atento a su obra sobre la cabeza del paisano mexicano, que no deja de tener atención, aunque tranquilo, al curso de la tijera del visitante chino. También se toma un selfi con una mujer de la zona, habla con su hijo de dieciséis años e inmediatamente escuchamos la voz de Kenal Kirichi, investigador del Instituto Brookings, al ser entrevistado en el documental, que afirma lo siguiente respecto a cómo podemos acercarnos a esta problemática crítica mundial:

Creo que hemos entrado en un período de la historia universal en el que el movimiento de la gente, a través de las fronteras, se ha acelerado. Puede que los medios (de comunicación), hayan tenido algo que ver. Puede que el transporte sea mucho más barato y eficaz, y hayan tenido que ver en esto. Y también la globalización. Así se haya obtenido unos resultados muy positivos, también ha ocasionado grandes desigualdades. Es inevitable que la gente se mueva de aquellos lugares que considera inseguros y económicamente inviables para buscar áreas con más oportunidades, mayor estabilidad y mayores perspectivas de prosperidad. Va a ser todo un desafío reconocer que el mundo se está encogiendo y personas de diferentes religiones y culturas tendrá que aprender a convivir entre ellos³³.

Las siguientes imágenes a cámara alzada por el camarógrafo en el filme nos deja ver que la realidad fronteriza mexicana no deja de persistir. Mexicanos caminando a través de las oficinas migratorias. Niños, mujeres y hombres esperando en largos pasillos, haciendo largas colas con sus morrales al hombro y otros enseres a cuestas, esperando ser atendidos por los funcionarios del servicio de emigración. Con esas tomas termina el segmento referido a Latinoamérica. Podemos echar en falta muchas otras emigraciones por todo el continente en su documental. Una de ellas podría ser la salida desesperada de los balseros cubanos atravesando las costas hacia Florida, por ejemplo. Ello sabemos que es imposible de documentar fílmicamente

³³ Transcripción de sus palabras en el Film "Marea Humana" de Ai Weiwei.

por razones obvias de las múltiples prohibiciones y controles que impondría el régimen cubano al entrar a la isla y captar la crisis migratoria en la isla; una de las tantas crisis de esa Nación. También podemos especular, centrándonos en nuestro presente, que de haber sido filmada hoy en el 2020/2021 Marea Humana, Ai Weiwei no hubiera dejado pasar por alto el drama de la emigración de refugiados venezolanos hacia los países limítrofes andinos como también hacia los EEUU y Europa. Movilidad que apareció al inicio de la década pasada y comenzó a agudizarse a partir del 2015 y mucho más de forma más intensa luego de los sucesos criminales y represiones perpetradas por el régimen ocurridas en el 2017. Somos más de cinco millones de venezolanos que hemos salido del país para intentar optar por una calidad de vida que se ha perdido absurdamente y que no vemos figurar una resolución al conflicto real en el horizonte de la Nación, al menos hasta los momentos en que estoy escribiendo este ensayo. Una salida que abra un espacio político y cultural de esperanzas para el regreso, la reconciliación posible, y la reconstrucción del país que todos los venezolanos anhelamos y en el que se nos deje reemprender nuestras vidas, una vez más, con dignidad y justicia. Donde los derechos humanos no sean una palabra vacía soltada al viento.

Su filme se enfoca en el fenómeno de movilidad humana. Ai Weiwei reconoce que es imposible plantearse la ausencia de fronteras territoriales. En principio, debido a las diferencias de valores, sean políticos, religiosos, culturales o económicos, entre otros. Por ello los límites no dejarán de existir. Pero no por esto son inmodificables; ellos están en constante cambio. Surgen fronteras nuevas que unen o separan. Los bordes físicos no son lo más importante para tener en cuenta, sino que por medio de ellos podamos reconocer y aceptar las diferentes identidades y valores existentes, para así preservar todos estos factores humanos identitarios que surgen en cada región. Así: *Conocer de forma correcta las fronteras nos ayuda a reducir las guerras*, afirma.³⁴

Marea Humana (Human Flow) termina con un recorrido aéreo por los campos de refugiados en distintas partes del mundo, junto a las palabras del astronauta sirio Nohammad Fares que comparte su experiencia de unidad humana al ver a nuestro planeta desde el espacio. Las tomas van desde Asia a África, del Medio Oriente a Europa, de Europa a América; no hay horizonte que escape de esta situación al artista y activista Ai Weiwei. Un mundo en crisis representado por más de dos horas de intensas experiencias dramáticas. Donde pudimos ver que denuncias y crisis migratorias conviven también junto a las bondades y las esperanzas. Vivencias de más de

³⁴ Muñoz, Fernando. "Ai Weiwei: «La crisis de refugiados demuestra que algunos países de Europa son muy egoístas." ABC Play, 9 de abril de 2018. https://www.abc.es/play/cine/noticias/abci-weiwei-crisis-refugiados-demuestra-algunos-paises-europa-egoistas-201804090139_noticia.html. Consultado el 19 de agosto de 2021.

280 millones de personas que anualmente se arriesgan a buscar una tierra prometida para emprender un vivir con cierta prosperidad, pero también sobre una globalización que pareciera no poder ofrecer ni cumplir la más simple esperanza de convivencia humana, la de vivir en paz.

Finalmente podemos decir de este cultor de la poesía, por tradición paterna familiar³⁵, con conocimientos del espíritu cultural y artístico de oriente u occidente, tanto de los períodos clásico y moderno, su problema creador está centrado en revelar, interpretar y encontrar múltiples propuestas estéticas a la vida critica del presente de hombres y mujeres contemporáneos. Es la búsqueda por desarrollar un arte de su tiempo; es la búsqueda de interpretar a su época en sus vertientes tanto sublimes como miserables a través de conceptualizarlas y expresarlas a través de su creación. Problemas que pueden ser de orden político, personales, de lenguaje común, como también podría ser algún tipo de diálogo/discusión sobre el tema de lo estético, de lo moral o filosófico por medio de las redes sociales. Para este creador conceptual todo ello es un chance para incentivar un perpetuo interrogante creativo al ser humano, que puede ser expresado y entrelazado desde la diversidad y los campos del activismo ético/estético. Su obra no ceja un momento en realizar preguntas específicas ante el acontecer del presente vivido. Como podemos notar acerca de su postura ante una catástrofe natural (¡y social cultural!), de un terremoto (el caso de Sichuan), del desplazamiento humano y las implicaciones de la emigración (Marea Humana), la de un caso judicial personal (como los que ha tenido que enfrentar él en su país), o la desaparición de personas (en México de 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa), o una tendencia común actual o un simple diseño viral de laboratorio, (como la nefasta expansión global del virus chino de Wuhan y su filme *Coronación*).

Todo ello nos muestra su percepción documentalista aguda de la historia que junto a su vocación de activista-artista, nos transporta a pensar en cierto fin público

³⁵ El padre de Ai Weiwei es el poeta chino Ai Qing (1910-1996), el cual es considerado como uno de los más significativos e importantes poetas chinos del siglo XX. Hizo sus estudios literarios en China y luego se trasladó a París, estudiando a artistas como Renoir y Van Gogh, filósofos como Kant y Hegel e influenciado en su obra por el poeta belga Verhaeren. Regresa a su país en 1932, comenzando su carrera de traductor y escritor. Fue editor del diario "Guixi Daiy" para 1938. Académico y decano de la Universidad de Yu Cai en 1940. Al siguiente año se inscribe en el PCCh. Denunciado durante el Movimiento Anti-Derechista, es acusado en 1957 de contrarrevolucionario y es exilado a "reeducarse" en las granjas de Manchuria en 1958. Posteriormente sería exilado con su familia a Shihezi (Xinjiang), en 1961, por dieciséis años. Al morir el dictador Mao Zedong y dando a su fin la *Revolución Cultural*, la familia regresó a Pekín en 1976. En 1980, bajo la presidencia de Francois Miterrand, el gobierno de Francia le otorgó la condecoración de "Comandante de la Orden de las Artes y las Letras". Entre sus obras está *Nieve en la Tierra* (1937. Sus novelas *Canción de retorno* y *Oda a la luz*, no pudieron ser publicadas hasta 1979. Fuente: Wikipedia.

de las prácticas y procesos artísticos, al poder manifestar a través de la sensibilidad y la razón un fenómeno humano con un tema específico que pueda interesar, interpretar y abordar por diferentes medios. Convirtiéndose la obra en un instrumento de resistencia y denuncia para las víctimas que sufren tales situaciones, pasando de ser un trauma individual a la conformación de sujetos colectivos que tienen cierta capacidad de incidir en las realidades sociales que generan la violación de sus derechos humanos. El arte y los artistas tienen el poder de llamar la atención y abrir el poderoso ojo público ante tales acontecimientos. Proclamar desde su voz recursos personales y estéticos sin limitación alguna al ser conscientes de lo que si se merece defender en un lugar determinado del mundo. Se trata de una invitación donde se convine las posibilidades estéticas de las formas en situación y del hacer bien, juntándose en expresión del drama humano perpetuo y absurdo. Llevando a revelar interrogantes como ¿qué valoramos?, ¿por qué hacemos y aceptamos tales situaciones?, , por qué estamos destruyéndonos y destruyendo sin medida? Sabemos que nadie huye de su país sólo por el gusto de trasladarse a otro, ni siguiera por el de encontrar una vida mejor. Si nos vemos compelidos a ello es porque no se tiene otra opción. Humberto Llanos ha dicho que este filme nos ofrece "la situación de millones de personas refugiadas y migrantes, reflejando su faceta más humana (...), su oda a la vida en mitad del infierno de incertidumbre que viven, y el alto coste que pagan por la indiferencia de quienes no atraviesan su situación"36.

Ai Weiwei siempre ha tenido presente el uso de la imagen fotográfica y cinematográfica a lo largo de su vida y desde los inicios como creador y activista. Consideró (y considera aún hoy), que nunca en China ha existido una libertad de expresión y de comunicación, y menos la voluntad del poder de preservar los derechos humanos como una realidad política, aunque reconoce que se han mejorado las condiciones materiales de vida en su país. Su opinión es que se vive una permanente restricción asfixiante en los usos libres del pensamiento y del arte que vuelve peligrosa toda postura individual. Es un constante desastre y engaño público la información falsa permanente emitida a los ciudadanos de a pie por la política corrupta e intoxicante del régimen chino. Sin embargo, no ha sido obstáculo para desarrollar una nueva, única y original propuesta formal estético artística temática en el conjunto de sus obras, a través del uso de diferentes medios materiales que ha usado para alzar su voz individual a un nivel de audiencia universal. Ello le ha permitido obtener el reconocimiento de ser hoy el artista chino disidente más importante fuera de su país.

-

³⁶ Héctor Llanos Martínez (23 de marzo del 2019) «Ai Weiwei: "Hemos desechado la humanidad como una de las cualidades del ser humano". En: https://elpais.com/cultura/2019/03/22/doc_and_roll/1553267034_213160.html . Consultado el 14 de agosto 2021.

Y, como hemos podido referir, no menos del uso del arte documental cinematográfico en transcribir y en crear relatos visuales que muestran toda una narración e interpretación ética (y no menos estética), sobre los problemas acuciosos de nuestro presente histórico. Ello, sin dejar de tomar su propia experiencia individual como material para el desarrollo de un arte crítico en situación frente a los abusos del poder. Por todo lo anterior creemos que hemos podido conocer que el 7mo. arte no está fuera de su alforja artística, como notamos a lo largo de toda su filmografía y fotografía. No menos tampoco en su más reciente documental sobre la pandemia de Wuhan (China) del 2020, *Coronación*. Tenemos Ai Weiwei para rato, dando qué hablar con sus llamados de atención a las injusticias y crisis globales que nos rodean. Todo un ejemplo artístico al asumir la/su vida como arte y el arte como disidencia.

No me interesa un arte solo para unos pocos. Si el arte no es comprendido por la mayoría, no es arte. A veces me dicen que haga mi obra *más artística*. Pero si el arte llega a todos, permite expresar sentimientos y hace que la libertad exista y que la humanidad sea más poderosa³⁷.

_

³⁷ Altilio, Pilar: *Ai Weiwei, artista y activista*. En ArteOnline, 11 de agosto 2017. https://www.arte-online.net/Notas/Ai_Wei_Wei_artista_y_activista , Consultado 29 de agosto 2021.

Materiales bibliográficos y electrónicos de referencia:

Acnur: *Convención sobre el Estatuto de los Refugiados*. En: https://www.acnur.org/5b0766944.pdf . Consultado 12 de agosto 2021

Altilio, Pilar: *Ai Weiwei, artista y activista*. En ArteOnline, 11 de agosto 2017. https://www.arte-online.net/Notas/Ai Wei Wei artista y activista , Consultado 29 de agosto 2021.

Barba Juan J.: *Nueva Exposición de Ai Weiwei: La Ley de Viaje*. Portal Metalocus, 07/01/2018. En: https://www.metalocus.es/es/noticias/nueva-exposicion-de-ai-weiwei-la-ley-del-viaje . Consultado 28 de agosto 2021.

Barba, Juan J.: *Ai Weiwei en Londres vs Pekin; "el artista y su ciudad"*. Rev. Metalocus. 13 diciembre 2015. En: https://www.metalocus.es/es/noticias/ai-weiwei-en-londres-vs-pekin-el-artista-y-su-ciudad

Barranco, Justo. *Ai Weiwei: "En el siglo XXI todo el mundo es un refugiado.* En La Vanguardia, (2018). https://www.lavanguardia.com/cultura/20181218/453624254137/entre-vista-ai-weiwei-visita-jordi-cuixart-lledoners-china.html. Consultado 13 de julio 2021.

BBC Mundo. *El artista que destruyó un jarrón de US\$1 millón del chino Ai Weiwei*. BBC News. Publicado el 17 de febrero de 2014. Recuperado de https://bbc.in/3g8gJiw . Consultado el 17 de agosto de 2021.

Borruian, Nicolas: *Estética Relacional*, PDF. En: https://catedracaceres.fi-les.wordpress.com/2015/05/trabajo teorico estetica relacional.pdf Visitado: 05 de enero de 2020.

Buder, E. (2017) *Humanity is subjective. A conversation with Ai Weiwei about perpetual migration, the tragedy of exile, and the power of plain cinematic language*. The Atlantic, 14 de octubre 2017. Obtenido de: https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2017/10/ai-wei-wei-human-flow/542556/. Consultado: 1 de septiembre de 2019.

Centro para las humanidades UDP: 2018 *Romper cualquier regla - Ai Weiwei*, video recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=F-7zFbRDFEA

Callaghan, William: *El arte de la política*, Filosofía Clínica, traducción de David De Los Reyes, https://filosofiaclinicaucv.blogspot.com/2021/04/el-arte-de-la-politica-en-ai-weiwei.html

Cué, E: *Ai Weiwei: biografía, obras y exposiciones*. En: https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/259-ai-weiwei-biografia-obras-y-exposiciones. Acceso el 16 de agosto del 2021

De los Reyes, David: *Sobre el arte de Ai Weiwei y su documental "La ola humana"*, 1er Encuentro de Arte y Migración. Universidad de las Artes, Guayaquil, Ecuador -17 de Julio. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=0LGCh-s8obo&t=4108s

De Los Reyes, David: *Ai Weiwei y los Cangrejos*. http://filosofiaclini-caucv.blogspot.com/2021/09/ai-weiwei-y-los-cangrejos-david-de-los.html

DW: "Ai Weiwei - A la deriva: Arte, derechos humanos y refugiados, 2018 video recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=IrVI41ngFtA . Visto 24 de julio 2021.

DW: Ai Weiwei: arte en Lesbos con 14000 chalecos salvavidas. En: https://www.dw.com/es/ai-weiwei-arte-en-lesbos-con-14000-chalecos-salvavidas/a-19021360. Consultado 11 de agosto 2021.

DW: Instalación de Ai Weiwei en Berlín homenajea a refugiados, 14/02/2016: https://www.dw.com/es/instalaci%C3%B3n-de-ai-weiwei-en-berl%C3%ADn-homenajea-a-refugiados/a-19047605. Consultado: 1e de agosto 2021.

Foster, E. O: *Ai Weiwei: la vida como arte y el arte como disidencia*, 11 de mayo de 2011. En: https://masdearte.com/ai-weiwei-la-vida-como-arte-y-el-arte-como-disidencia/. Consultado 11 de agosto 2021.

Fundación Compartes: *Estreno de Coronación*. https://corpartes.cl/blog/mira-gratis-el-estreno-de-coronacion-el-reciente-documental-de-ai-weiwei/. Consultado el 10 de agosto 2021

Gelardi, Chris. *La Escultura "Más grande que la vida de Ai Weiwei es una declaración audaz sobre la crisis de los refugiados*. Marzo 12 de 2018. https://www.globalcitizen.org/es/content/ai-weiwei-sculpture-makes-bold-statement-about-ref/. Accedido el 16 de agosto de 2021.

Glossary on Migration ver en: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml/34_glossary.pdf . Consultado el 15 de julio 2021.

Harari, Yuval: 21 Lecciones para salir del siglo XXI. Ed. Debate, Bogotá. 2018.

Hernández, José: *El arte de Ai Weiwei como soporte de contestación a la realidad migratoria de nuestro presente*. En Congreso Internacional Arte y Políticas de Identidad 2020. https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/93808

Jimenez Corona Josue. 2019: *El arte como medio de protesta*, recuperado de: https://www.revistasinrecreo.com/opinion/el-arte-como-medio-de-protesta/. Revisado el lunes 16 de agosto de 2021.

Llanos Martínez, Héctor: *Ai Weiwei: "Hemos desechado la humanidad como una de las cualidades del ser humano"*. (23 de marzo del 2019) En: https://elpais.com/cultura/2019/03/22/doc_and_roll/1553267034_213160.html. Consultado 08 de julio 2021.

Manonelles, Laia: *Ai Weiwei: La recepción de su producción artística*. Ed. Universidad de Barcelona. Barcelona, 2014.

Moreno Martín, Natalia: 24/02/2019: *Semillas de Girasol. Trabajos de Chino. Ai Weiwei 2010.* En https://historia-arte.com/obras/semillas-de-girasol. Visto el 16/08/2021.

Mortense, Mette. *Constructing, confirming, and contesting icons: The Alan Kurdi imagery appropriated by humanity was hedashore, Ai Weiwei, and Charlie Hebdo*Media, Culture & Society, 2017, vol. 39, no 8, p. 1142-1161. https://journals.sage-pub.com/doi/abs/10.1177/0163443717725572. Revisado el lunes 16 de agosto de 2021.

Muñoz, Fernando. *Ai Weiwei: «La crisis de refugiados demuestra que algunos países de Europa son muy egoístas*. ABC Play, 9 de abril de 2018. https://www.abc.es/play/cine/noticias/abci-weiwei-crisis-refugiados-demuestra-algunos-paises-europa-egoistas-201804090139_noticia.html . Consultado el 19 de agosto de 2021.

Obrist, Hans Ulrich. *Ai Weiwei Speaks: with Hans*; Magazine. Ulrich Obrist. Penguin UK, 2011. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9780691208060/html . Revisado el lunes 16 de agosto de 2021.

Ocaña, Javier: *El éxodo contemporáneo*. El País, 06 de abril del 2018. En: https://el-pais.com/cultura/2018/04/05/actualidad/1522925364 577689.html .112 de agosto 2021.

Pasquali, Antonio: Comunicación Mundo. Releer un mundo transfigurado por las comunicaciones. Editorial Comunicación Social, 2011.

Pérez-Manzanares, Julio. La Marea Humana según Ai Weiwei: conflictos transnacionales y discrepancias fronterizas entre la ética, la estética y la política en la representación de ciudadanos refugiados. Madrid: Universidad Nebrija-Ediciones Complutense, 2020.

Portal CNN: Ai *Weiwei posa para una fotografía*. Estilo, 5 febrero 2016: https://cnnespanol.cnn.com/2016/02/05/ai-weiwei-posa-para-una-fotografia-como-alan-kurdi-el-nino-sirio-que-se-ahogo/. Consultado 13 julio 2021.

Portal de *Mi Datos Mundiales sobre Migración*: https://www.migrationdataportal.org/es/international-data?i=stock_abs_&t=2020. Consultada el 15 de agosto 2021.

Portal La Túnica de Neso: *Exposición de Ai Weiwei en el Museo de Arte Cicládico de Atenas*, 24 de mayo 2016. https://latunicadeneso.wordpress.com/2016/05/24/exposicion-de-ai-weiwei-en-el-museo-de-arte-cicladico-de-atenas/. Consultado 12 de agosto 2021.

Rev. Performia: *Rompiendo un jarrón de la Dinastía Han*: https://performia-blog.wordpress.com/2016/09/20/rompiendo-un-jarron-de-la-dinastia-han-performance-de-ai-wei-uei-1995/. Consultado el 16/08/2021.

Sánchez, Escarlata: *Ai Weiwei, un artista que ha de lidiar con la política*, Euronews, 2-10-2019. http://filosofiaclinicaucv.blogspot.com/2021/04/el-arte-de-la-politica-en-ai-weiwei.html). Consultado 16 agosto 2021.

Sierra León, Yolanda. "Relaciones entre el arte y los derechos humanos." Derecho del Estado (Universidad Externado de Colombia), No. 32, (2014): 77-100. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci arttext&pid=S0122-98932014000100005. Consultado el 16 de agosto de 2021.

Sigg, Uli: (2016): *The Better Arguement*. Capítulo del libro: *Ai Weiwei*. Taschen. Köln,

The Art Assignment. *The Case for Ai Weiwei*. PBS Digital Studios., 6 de octubre de 2016. Video, 5m53s. https://www.youtube.com/watch?v=YMtsodcAsVU . Consultado el 16 de agosto de 2021.

Warhol, Andy: *Mi Filosofía de la A a la B y de la B a la A*. Ed. Tusquests, Barcelona. 1998.

Weiwei, Ai. *Ai Weiwei: cómo funciona la censura*. The New York Times. Comentario y artículo adaptado de un ensayo de su libro: *Rules for Resistance: Advice From Around the Globe for the Age of Trump*. Publicado el 17 de mayo de 2017. Consultado el 16 de agosto de 2021. Recuperado de https://www.nytimes.com/es/2017/05/12/espanol/opinion/ai-weiwei-como-funciona-la-censura.html

Weiwei, Ai: *Marea humana* (The Human Flow), 2017, película: https://www.pelispe.com/pelicula/8084/marea-humana-human-flow.html).

Weiwei A., Humanidad, Princeton University Press, EU. 2018.

Weiwei, Ai: Las piezas de la memoria, vídeo. MUAC, México, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=2aL3-8ey7zY. Visto 17 de agosto 2021.

Weiwei, Ai: *Dumbas* (2012). Vídeo. Música de Zuaxiao Zuzhou. Dir. Christopher Doyle, 2013. https://www.youtube.com/watch?v=4ACj86DKfWs

Weiwei, Ai: *Never Sorry* (2012), filme: https://pics.filmaffinity.com/Ai_Weiwei_Never_Sorry-105614426-large.jpg . Visto 23 de julio 2021.

Ai Weiwei: *Coronación* (2021), filme: youtube.com/watch?v=uL4X26wEDQw . Visto 2 de julio 2021.

Wong, Edward: Chinese Defend Detention of Artist on Grounds of Economics Crimes. El 7 de abril de 2011, diario The New York Times. Consultado 15 de agosto del 2021.

Zander Max: El Mundo Ai Weiwei: "Derechos humanos son más importantes que los pandas, 2017, recuperado de: https://www.dw.com/es/ai-weiwei-derechos-humanos-son-m%C3%A1s-importantes-que-los-pandas/a-39646287. Consultado 14 julio 2021.