

6 Highlights på Museer – Efterår 2024 – Ordrupgaard Ai Weiwei Water Lilies # 1 - FLORA YUKHNOVICH - INTO THE WOODS

En af verdenskunstens betydeligste stemmer, Ai Weiwei, er rykket ind på Ordrupgaard med installationen *Water Lilies #1* (2022). Det spektakulære værk består af over 650.000 legoklodser, og med en imponerende længde på 15 meter udgør det Ai Weiweis største legoværk til dato. Den enorme installation rematerialiserer et af impressionismens mest ikoniske malerier, nemlig Claude Monets tilsvarende monumentale billedfrise *Water Lilies* (1914-26), der i dag befinder sig på MoMA i New York. Men hvor Monet i sit skønhedssøgende åkandemaleri udelukker enhver hentydning til sit eget sorgfulde liv, åbner Ai Weiwei op for fortællingen om de formative barndomsår med faren i en kinesisk arbejdslejr via en indbygget sort dør blandt de farvestrålende åkander. Udstillingen vil således vise, hvordan Monets maleri fletter sig ind i Ai Weiweis gribende livshistorie for at genopstå på ny i et opgør med den systematiske undertrykkelse af ytringsfriheden, som den i dag eksilerede kunstner og hans far før ham har mærket på krop og sjæl i hjemlandet Kina.

I *Water Lilies #1* har Ai Weiwei (f. 1957 i Beijing) erstattet Monets udsøgte penselstrøg og farvepalet med massefabrikerede plastikklodser i 22 prædefinerede pangfarver. Og hvor Monets maleri bringer en næsten overjordisk skønhed frem, som den tog sig ud i den franske malers have i Giverny i begyndelsen af det 20. århundrede, har Ai Weiwei rekonstrueret et foruroligende mørkt hul blandt åkanderne. Det repræsenterer døren til den jordhule, hvor Ai Weiwei måtte gennemleve fem år af sin barndom uden lys og vand sammen med sin far, den berømte digter Ai Qing. Han var blevet sendt i eksil i Xinjiang-provinsens ørken – også kaldt "lille Sibirien" – som et resultat af anti-højrekampagnen under det kommunistiske styre. Om dette barndommens sorte hul i den paradisiske have fortæller Ai Weiwei: "Alle mine værker er knyttet til min personlige historie. Jeg ville aldrig skabe et værk alene for skønhedens skyld. For mig opstår skønhed ud af de personlige kampe." I installationen drager Ai Weiwei tillige paralleller mellem farens fængsling i 1930'erne og dernæst sin egen indespærring i 2011, hvor han tilbragte 81 dage i et, med hans egne ord, "sort hul", uden formel sigtelse.

I en video skabt specielt til udstillingen åbner Ai Weiwei op for sin fængslende familiehistorie, der har formet ham som menneske og som den systemkritiske aktivist og verdenskunstner, han er i dag. Med det dybereliggende politiske budskab taler udstillingen dermed ind i den aktuelle debat om ytringsfrihed og

6 Highlights på Museer – Efterår 2024 – Ordrupgaard Ai Weiwei Water Lilies # 1 - FLORA YUKHNOVICH - INTO THE WOODS

systematisk censur. Stor skønhed og sorg, kunst og politik, fortid og nutid flyder ind og ud mellem hinanden i Ai Weiweis på én gang legende og alvorstunge rekonstruktion af Monets åkander.

Dropping a Han Dynasty Urn © Ai Weiwei 1995

Lidt mere om Ai Weiwei

Ai Weiwei er kendt for sin vilje til at kritisere den kinesiske regerings handlinger. Efter flere år med skarpe politiske og kulturelle kommentarer blev han i 2011 arresteret og tilbageholdt i 81 dage på grund af skatteunddragelse. Blandt tilhængere og internationale organisationer blev tilbageholdelsen i høj grad anset for at være motiveret af hans højlydte kritik af regeringen. Da han blev løsladt, blev hans pas konfiskeret i fire år, hvor han forblev under kraftig overvågning. Den dag i dag fortsætter Ai med at tale imod regeringens undertrykkelse og censur gennem sin kunst og sine sociale medieplatforme.

Ai Weiwei er også kendt for sin indsats som politisk organisator, hvilket ofte kommer til udtryk i hans kunst. Han var en stor modstander af den kinesiske regerings håndtering af jordskælvet i Sichuan i 2008, som kostede over 5.000 skolebørn livet. Som reaktion på regeringens manglende ansvarlighed og gennemsigtighed omkring begivenheden samlede den systemkritiske kunstner frivillige til at iværksætte en borgerundersøgelse. De arbejdede på at indsamle navne og oplysninger om ofre blandt de studerende. Han skabte Straight, en installation, som bestod af armeringsjern, der blev bjærget fra jordskælvsstedet, og som skulle minde ofre.

Ai Weiweis kreative proces og kunstneriske udtryk er ofte baseret på samarbejde og involverer et team af håndværkere, designere og ingeniører. Han er kendt for sin brug af ukonventionelle materialer og teknikker som f.eks. porcelæn, solsikkefrø og bambus. Han henter ofte inspiration fra traditionel kinesisk kunstkultur og inorporerer den i sine moderne værker og arkitektur.

Kunstneren blev født i Beijing i 1957 og flyttede til Philadelphia i San Francisco for at studere i 1981, før han flyttede til New York City. Her kom han ind på Art Students League fra 1983 til 1986, hvor popkunstens grundlægger Roy Lichtenstein gik i skole. Mens han var der, mødte han også beat-digteren Allen Ginsberg, som han blev venner med til en digtoplæsning, og som havde lært Ais far, digteren Ai Qing, at kende på en rejse til Beijing.

Ai Weiwei er aktiv på Twitter og Instagram, hvor han har over 650.000 følgere på hver platform. Han har ofte brugt platformene til at offentliggøre sociale og politiske kommentarer. Efter lukningen af hans blog på den kinesiske internetplatform Sina Weibo i 2009 gik han over til Twitter for at fortsætte sin kritik af regeringens politik og for at dele selvbiografiske opdateringer. Ai tilbragte angiveligt over otte timer online

6 Highlights på Museer – Efterår 2024 – Ordrupgaard Ai Weiwei Water Lilies # 1 - FLORA YUKHNOVICH - INTO THE WOODS

hver dag, men erklærede, at han ville stoppe med at tweete i 2013, men fortsætter med at retweete og svare brugerne på platformen.

Ud over sin billedkunst har Ai Weiwei også beskæftiget sig med film og litteratur. Han har instrueret flere dokumentarfilm, herunder Human Flow, en spillefilm, der indfanger de vidtrækkende konsekvenser af den globale flygtningekrise. Han har også skrevet flere bøger. Især kunstnerens erindringsbog 1000 Years of Joy and Sorrow er en selvbiografisk optegnelse over hans eget liv, skrevet som svar på bekymringer om, at den kinesiske regering måske ville censurere andre dokumenter relateret til hans aktiviteter.

Ai Weiweis værker involverer ofte store installationer, der er designet til at interagere med det omgivende miljø og engagere beskuerne. Han har skabt installationer i offentlige rum som parker, pladser og museer, og hans værker indeholder ofte en følelse af legesyge, samtidig med at de engagerer sig i kinesiske kunstneriske traditioner og det moderne samfund. En af hans mest berømte installationer er Forever Bicycles, en tårnhøj skulptur, der består af 1179 cykler, som tilsammen danner en kalejdoskopisk form. Den blev første gang vist på Taipei Fine Arts Museum i 2011.

Ai Weiwei har samarbejdet med andre kunstnere og publikationer gennem hele sin karriere. I sit mest indflydelsesrige samarbejde arbejdede han sammen med de schweiziske arkitekter Herzog & de Meuron om designet af »Bird's Nest«-stadionet til OL i Beijing i 2008. Han har også designet magasinfor­sider til Time Magazine og New Statesman.

Ai Weiwei er en åbenlys fortaler for menneskerettigheder og har brugt sin kunst til at henlede opmærksomheden på emner som ytringsfrihed, flygtninges rettigheder og behandlingen af fanger. Han er kunstnerisk leder af China Art Archives and Warehouse, en non-profit organisation, der har til formål at fremme kinesisk samtidskunst og støtte kunstnere, der er blevet censureret eller forfulgt af regeringen.

Ud over at være kunstner og aktivist er Ai Weiwei en hengiven far med to sønner: Ai Lao, født i 2009, og Ai Wenhao, født i 2022. På trods af udfordringer og risici deltager han aktivt i deres liv. Han elsker også katte og hunde og har passet 40 katte og 10 hunde i sit studie i Beijing. Disse kæledyr hjælper ham med at håndtere stress og ensomhed, og de optræder ofte i hans kunstværker og opslag på de sociale medier.

Om Claude Monet - fra www.claudemonet.dk

6 Highlights på Museer – Efterår 2024 – Ordrupgaard Ai Weiwei Water Lilies # 1 - FLORA YUKHNOVICH - INTO THE WOODS

Claude Monet (1840-1926) er en af de mest berømte malere gennem tiden. Han var franskmænd og malede indenfor den kunstrening, som kaldes for impressionismen. Kort fortalt betyder det, at man primært maler udendørs hverdagsmotiver med lyse farver. Det vigtigste var at skildre lysets påvirkning af et motiv med halv-grove penselstrøg. Denne stil var ikke velanset i begyndelsen af Monets karriere.

Monet var gift to gange og havde to sønner fra første ægteskab. I starten havde han store økonomiske problemer, da hans malerier solgte dårligt, men han blev siden anerkendt og velhavende. Han flyttede flere gange, men boede altid i Paris eller lidt udenfor Paris.

Fra 1883 til sin død i 1926 boede Monet ved byen Giverny 50 km. NV for Paris. Her anlagde han sin berømte have, som i dag er en stor attraktion.

Langt størsteparten af billederne blev malet i tre områder i NV Frankrig. Det er de gule områder på kortet nedenunder. Det var ved den nordfranske kyst ved Normadiet, langs med floden Seinen (som løber gennem Paris) og specielt i hans berømte have ved Giverny.

Udover de gule områder malede Monet en mindre del af sine billeder andre steder. Det drejede sig f.eks. om London, Paris og Creuse i Midtfrankrig. Ved den Sydfranske kyst malede han motiver omkring byerne Antibes og Monaco samt byen Bordighera i samme område, dog lige over grænsen til Italien. Monet malede også nogle få billeder i Norge.

Monet lavede omkring 2000 malerier, og mange af dem kan i dag ses på museer verdenen over. Det bedste sted er Paris med de tre museer Musée Marmottan Monet, Musée d'Orsay og Musée de l'Orangerie. Ved sidstnævnte kan man se Monet's folkegave til den franske stat i form af nogle meget store åkande-malerier. I Normadiet i Nordfrankrig er der også flere museer med Monet, hvor bl.a. Musée des beaux-arts i Rouen kan nævnes. Ellers er der også flere museer med Monet kunst i de større byer i Frankrig. Udenfor Frankrig er der flere museer i England og Tyskland, men specielt i USA er der ret mange museer med hans malerier.

Monet og impressionismen

I midten af 1800-tallet, hvor Claude Monet begyndte at male, var der visse regler og normer for, hvordan et maleri skulle se ud, hvis man ville være en anerkendt maler. Et maleri skulle gerne være afbildet realistisk, og motivet var ofte hentet fra historien. Monet ønskede ikke at følge disse regler og havde i de første mange år svært ved at slå igennem og bliver en anerkendt maler. Hans malerier solgte dårligt, og han og hans familie levede fattigt. På trods af dette fortsatte han ufortrødent med at male i sin egen stil. Han blev venner med andre malere, som havde nogle af de samme ideer som ham selv til, hvordan et maleri skulle se ud.

Impressionismen

Impressionismen er en kunstrening indenfor malerkunsten, som helt brød med den etablerede kunstverdens opfattelse af, hvordan et maleri skulle se ud i midten af 1800-tallet. De impressionistiske malere havde ikke en fuldstændig klar definition af, hvordan et maleri skulle se ud, men der var mange ligheder mellem dem, og det vigtigste var deres fælles modstand mod den etablerede kunstverden.

Impressionisterne malede næsten altid udendørs, og de forsøgte at indfange den flygtige lyspåvirkning af et motiv. For dem var det lige så vigtigt at male lyspåvirkningen af et motiv som motivet selv. Specielt Monet malede de samme motiver under forskellige lysforhold, dvs. under forskellige vejrforhold, på forskellige tidspunkter af dagen samt på forskellige tider af året. Og der blev malet med halv-grove penselstrøg, bl.a. fordi der skulle males hurtigt.

Motiverne, som impressionisterne valgte, var mange forskellige, men de ønskede ikke at male historiske motiver, som ellers var normen på det tidspunkt. Monet malede ofte naturen og specielt vandet, om det så

6 Highlights på Museer – Efterår 2024 – Ordrupgaard Ai Weiwei Water Lilies # 1 - FLORA YUKHNOVICH - INTO THE WOODS

var havet ved Normandiets kyster, floden Seinen eller hans sø med åkander. Ofte malede impressionisterne hverdagsmotiver, f.eks. gjorde de meget i at male den parisiske middelklassens fritidsforlystelser. Det kunne f.eks. være på travbanen, eller når de havde weekend-udflugter til Paris' forstæder. Her kunne man gå tur langs med Seinen, besøge cafeer, sejle med lystbåde og tage toget frem og tilbage.

Nedenunder kan man se, hvad forskellen mellem et traditionelt maleri og et impressionistisk maleri i midten af 1800-tallet var.

Monet og hans maler-venner var trætte af gang på gang at blive afvist på de officielle parisiske udstillinger, så de holdt deres egne. Den første udstilling blev afholdt i april 1874 i Paris' midtby og blev siden hen meget berømt. Omkring 30 malere udstillede, heriblandt Monet, Renoir og Sisley. Udstillingen blev ikke godt modtaget af den etablerede kunstverden, som nærmest hånedede malerierne. Dog malede impressionisterne ufortrødent videre.

I perioden 1874 til 1886 afholdtes 8 impressionistiske udstillinger. Det var lidt forskelligt, hvem der deltog, men Monet deltog i de fleste af dem. I slutningen af 1800-tallet fik mange malere andre ideer til, hvordan et maleri skulle se ud, og impressionismens ideer ebbede langsomt ud. Dog holdt Monet fast i de grundlæggende ideer, dog med nogle ændringer, lige til sin død i 1926.

I starten af 1900-tallet var maleriet milevidt fra impressionismen, så det var egentligt ikke så lang tid, at denne kunstretning havde sin udbredelse. Tidsmæssigt var det fra ca. 1870 til ca. 1890. Ordet impressionisme bruges primært om malerkunsten, men er siden også blevet brugt om andre kunstneriske udtryksformer.

I 1850'erne, hvor Monet startede med at male, var hans billeder mere tydelige end de senere blev. Efter 1. verdenskrig til hans død i 1926 malede han meget mere utydeligt, og detaljerne i billederne blev sværere og sværere at se.

Claude Monet malede i starten af karrieren relativ tydeligt. Her ses noget af hans familie i en have ved byen Sainte-Adresse ved Normandiets kyst i 1867.

Når man betragter Monets mange malerier fra ca. 1900 og frem, så virker det som om, at håndgribelige ting som bygninger, broer, træer osv. samt uhåndgribelige ting som vand, tåge, skyer bliver opløst af lyset. Tingene har ikke længere en fast form. Og netop denne pointe var vigtig i hans senere del af karrieren. En anden vigtig ting for Monet var at male vandet, hvor man kan se afbildninger af de omkringliggende huse, træer, bygninger osv. i vandoverfladen.

Også motivmæssigt udviklede Monet sig. I starten malede han ofte hverdags-motiver med personer, mens han i den senere del af karrieren malede natur, stort set uden personer på. I de sidste par årtier malede han næsten kun motiver fra hans berømte have ved byen Giverny. Det drejede sig primært om hans elskede åkander i hans sø.

FLORA YUKHNOVICH - INTO THE WOODS

Ordrupgaard præsenterer den unge fremadstormende britiske kunstner, Flora Yukhnovich (f. 1990), i den første museumsudstilling uden for Storbritannien. Yukhnovich er blevet udråbt som en af maleriets nye store mestre, der vil indtage en central plads i kunsthistorien. I et sanseligt billedsprog, der placerer sig et sted mellem figuration og abstraktion, indarbejder Yukhnovich historiske stilarter – herunder især rokokoen. Samtidig overskrider hun de gængse genrekonventioner ved at lade finkulturen smelte sammen med populærkulturen.

I udstillingen inviterer Yukhnovich sit publikum med ud i skoven i et fortryllet grænseland, som det kendes fra fantasiens og eventyrenes verden. Her ophæves grænsen mellem det bevidste og det ubevidste i mødet med såvel gudinden Venus som rapperdronningen Nicki Minaj. Udstillingen guider publikum igennem en skov af referencer med kvindekroppen som det gennemgående ledemotiv.

Værkerne tager udgangspunkt i en af rokokoens yndede genrer, nemlig *fête galante*, hvor flirtende adelsfolk mødes i skovens lysning i værker af det 18. århundredes store franske mestre som Watteau, Fragonard og Boucher. Genren blev senere i den anden halvdel af det 19. århundrede genoptaget og fortolket på ny af impressionister som Renoir og Morisot, hvis værker er fornemt repræsenteret i Ordrupgaards samling.

Udstillingen *Into the Woods* er skabt i tæt samarbejde med kunstneren selv, der har lavet en række nye værker specifikt til anledningen.

Ordrupgaard er et kunstmuseum og en kulturinstitution beliggende i Charlottenlund, nær København. Museet blev grundlagt i 1953 og huser en imponerende samling af både klassisk og moderne kunst. Samlingen inkluderer værker fra den danske guldalder, men også international kunst, især franske malerier fra det 19. og 20. århundrede.

Hovedbygningen på Ordrupgaard blev oprindeligt bygget som privat bolig for den velhavende forretningsmand og samler Wilhelm Hansen og hans familie. I 1953 blev huset og kunstsamlingen åbnet for offentligheden. Museet rummer også en nyere udvidelse designet af den berømte arkitekt Zaha Hadid, som blev færdiggjort i 2005. Denne udvidelse giver et moderne kontrast til den oprindelige klassiske bygning og rummer blandt andet midlertidige udstillinger.

Ordrupgaard tilbyder også en smuk have, der er tilgængelig for besøgende, og museet er kendt for sin rolige atmosfære og sin præsentation af både permanente og skiftende udstillinger.