

“Boundaries of Bodies”

The Chinese artist Tianzhuo Chen
in conversation with Tobias Staab

Tianzhuo Chen is considered the enfant terrible of the Chinese art scene. His atmospheric installations mix religious pictorial traditions of Buddhism, Hinduism, and Christianity with the exuberant eccentricity of a globalized Internet pop culture. Japanese Butoh dance meets hip-hop poses, queer aesthetics, rave culture, and digital codes become a psychedelic picture rush.

What does the title Against the Blade of Honor refer to?

This title is referring to Chinese writer Gu Long's Kung Fu fiction with same title.

What is for you the interesting aspect in using Kung Fu in a visual arts context?

This idea derives from the representation of China in Western stereotypes. I was stopped at the custom of Munich once, when I entered Germany for a theater festival. The custom officer asked me for the reason of my stay in Germany. I answered: “performance”. He asked what kind of performance it was – Kung Fu? I was a bit offended by this question, but it is happening all the time and it is kind of ironic, too. So I decided to make a Kung Fu performance in Germany. Above that, the Kung Fu performance will be performed by European performers from Paris and Berlin. Ylva was trained in a Shaolin Kung Fu school in China and for her, making a Kung Fu movie, is like a dream coming true. I think for me as a Chinese director, as I hate Kung Fu, it is interesting to make a Kung Fu performance, especially as I have performers from Europe, who love it so deeply.

You will do a performance and an installation in Bochum. Could you please explain what to expect from both these forms?

There will be a Kung Fu movie shooting and a demo performance on the opening day, which I especially create for Bochum. Above that, there will be a Chinese style installation which is related to the performance. Alongside, my existing videos will be shown.

Your work creates intense physical experiences through an excess of colors and light. Why are you choosing this physical approach to your audience?

In my work I am trying to create a ceremony in which the audience can get physically and emotionally engaged with. This comes from my own participation and interests in rituals and club life. I am trying to create something similar to this unique experience in my work.

What does the body stand for in your work?

I am interested in exploring the boundaries of bodies. The boundaries of different kinds: boundaries of shape, genes, the boundaries of life and death and the boundaries of mortality and divinity. That is why I always try to transfer some of my bodies into something god- or demon-like.

You live between Beijing and Shanghai. How would you describe the art scenes of these two cities?

Two years ago Beijing was definitely the center of art in China. But everything is slowly moving to Shanghai. In Beijing it is getting more and more difficult for artists to work, in terms of its censorship, control and also economics. From my perspective both cities are becoming more and more conservative and boring.

Tianzhuo Chen

Tianzhuo Chen, geboren 1985, lebt und arbeitet derzeit in Peking, China. Er arbeitet zwischen den künstlerischen Disziplinen Installation, Performance, Video, Zeichnung und Fotografie. Darüber hinaus schafft er Arbeiten, in die er Elemente aus der Populärkultur mit einbezieht. Die Überwindung des Selbst und das Erreichen von Ekstase sind Phänomene, die Tianzhuo Chens Kunst zu motivieren scheinen. Viele seiner Kunstwerke sind partizipativ und nehmen die Form eines „Happenings“ an, wie z. B. eine Underground-Party, eine inszenierte Performance oder eine Ritualstätte, die letztlich die Realität in Fantasie verwandelt. Chen mischt Elemente und Symbole aus der Religion, der Subkultur, der Populärkultur und dem Tanz, um das Publikum dazu zu bringen, oberflächliche Begierden von Körper und Geist zu überwinden. Letztendlich, um zu dem zu gelangen, was der Künstler selbst als „Zustand des Wahnsinns“ bezeichnet.

Tianzhuo Chen

Born in 1985, Tianzhuo Chen is currently living and working in Beijing, China. He works between the artistic disciplines of installation, performance, video, drawing and photography. In addition he synthesizes work by including forms of popular culture. Transcending the self and triggering frenzy are the incentives that seemingly motivate Tianzhuo Chen's artwork. Many of his artworks are participatory and take the form of a “happening”, such as an underground party, staged performance, or more conceptually, a constructed ritual site, and ultimately transforming reality into fantasy. Within his artworks, Chen mixes elements and symbols found in religion, subculture, popular culture and dance, in order to cause the audience to transcend both superficial states of the body and the spirit. Ultimately, arriving at, what the artist himself has referred to, a “state of madness”.

VIDEOS

Light Luxury / 光华, Single Channel video, 2018, 05:12 • Directed by Tianzhuo Chen • Featuring: Baby Chinayu, Beio, Honglei Shen • Make-up: Re Duo, Milky H3 • Camera: Cai Chen • Editing: Mitsuru Isshiki • Assistant: Weixing Ren • Photography: Peiyu Shen, Weixing Ren • Special thanks: Brandon Rosenbluth, Raphael Rodriguez, Emile Barret • Produced by: HoundStooth
GHOST, Single-Channel Video, Duration: 10:52, 2017 • Music by Noddy • Directed by Tianzhuo Chen • Performed by Beio, China Yu, Noddy
An Atypical Brain Damage • Directed by Tianzhuo Chen • Dramaturgy: Tianzhuo Chen, Petra Poelzl • Choreography: Tianzhuo Chen, Ylva Falk • Musician: Igor Dewe • Composition: Dis Fig • Costumes: Asiadopeboys • Stage Design: Tianzhuo Chen • Performer: Beio, China Yu, Le Brothers (Le Ngoc Thanh & Le Duc Hai), Ylva Falk, Igor Dewe & Amelie Poulain (From House of Drama) • Management: Petra Poelzl
ISHAVARA • Directed by Tianzhuo Chen • Feature House of Drama, Kirikoo Des, Ndoho Ange, Beio, China Yu, Jojo • Music by Aisha Devi, Noddy, Li Jian Hong + Wei Wei + Yue Xuan, Moumita + Sayak, Kakushin Nishihara, Khyam Allami • Performance duration: 2:15:00 • Performed at Long March Gallery (Beijing), Wiener Festwochen (Vienna), Theater der Welt (Hamburg)

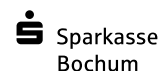
IMPRESSUM

Herausgeber / Publisher: Schauspielhaus Bochum AöR
Spielzeit / Season: 2018/2019
Intendant / Artistic Director: Johan Simons
Kaumännischer Direktor / Business Director: Dr. Matthias Nowicki
Verwaltungsratsvorsitzender / Chairman of the board: Dietmar Dieckmann
Kurator / Curator Oval Office: Tobias Staab
Gestaltung / Design: The Laboratory of Manuel Bürger, Larissa Leich
Bildnachweis / Photo credit: Peiyu Shen

Oval Office powered by

Brost
Stiftung

Schauspielhaus Bochum gefördert von:

POWERED BY
BROST-STIFTUNG

TIANZHUO CHEN

AGAINST THE BLADE OF HONOUR
26.01. – 17.03.2019

„Die Grenzen von Körpern“

Der chinesische Künstler Tianzhuo Chen
im Gespräch mit Tobias Staab

Tianzhuo Chen gilt als Enfant terrible der chinesischen Kunstszene. Seine atmosphärischen Installationen vermischen religiöse Bildtraditionen von Buddhismus, Hinduismus und Christentum mit der überschäumenden Exzentrik einer globalisierten Internet-Pop-Kultur. Japanischer Butoh-Tanz trifft auf Hip-Hop-Posen, queere Ästhetiken, Rave-Kultur und digitale Codes werden zu einem psychedelischen Bilder-rausch.

Worauf bezieht sich der Titel deiner neuen Arbeit Against the Blade of Honor?

Der Titel bezieht sich auf das gleichnamige Kung-Fu-Buch des chinesischen Schriftstellers Gu Long.

Was interes siert dich daran, Kung-Fu im Kontext der bildenden Kunst zu verwenden?

Es geht um China und dessen Repräsentation in westlichen Klischees. Bei meiner Anreise zu einem Theaterfestival in München wurde ich von einem Grenzbeamten bei der Zollbehörde gefragt, was die Absicht meiner Reise nach Deutschland sei. Ich antwortete: „Performance“. Und er fragte, was für eine Art von Performance – ob es Kung-Fu sei? Diese Frage war ein wenig verletzend, aber es passiert mir ständig, und irgendwie ist es auch ein bisschen ironisch. Deshalb entschied ich mich, diesmal eine Kung-Fu-Performance in Deutschland zu machen. Die Performer*innen und Musiker*innen stammen alle aus Europa, aus Paris und Berlin. Eine der Performer*innen, Ylva, wurde in der Shaolin Kung-Fu-Schule in China ausgebildet, und einen Kung-Fu-Film zu machen, ist für sie ein Traum, der wahr wird. Für mich ist es spannend, da ich als chinesischer Regisseur Kung-Fu eigentlich hasse, aber mit europäischen Performer*innen arbeiten werde, die Kung-Fu zutiefst lieben.

*Du wirst sowohl eine Performance als auch eine Installation in Bochum zeigen. Was können die Zuschauer*innen dabei erwarten?*

Am Eröffnungstag wird ein Kung-Fu-Film, den ich speziell für Bochum konzipiert habe, als Performance gedreht. Das Setting ist eine Installation im chinesischen Stil, die ich ebenfalls für den Raum im Schauspielhaus entworfen habe. Des Weiteren sind noch einige meiner Videoarbeiten zu sehen.

Deine Arbeit erzeugt intensive körperliche Erfahrungen durch ein Übermaß an Farben und Licht. Warum wählst du so einen physischen Ansatz, um das Publikum zu erreichen?

Ich versuche, in meiner Arbeit eine Art Zeremonie zu schaffen, in die das Publikum körperlich und emotional involviert wird. Das beruht auf meinem Interesse an Ritualen und Clubbing. Ich versuche, ähnlich einzigartige Erlebnisse in meiner Arbeit zu schaffen.

Wofür steht der menschliche Körper in deiner Arbeit?

Ich bin daran interessiert, die Grenzen von Körpern zu erkunden. Grenzen unterschiedlicher Art: formale Grenzen, genetische Grenzen, die Grenze zwischen Leben und Tod, dem Sterblichen und dem Göttlichen. Deswegen versuche ich immer, die Körper in meinen Performances in etwas Gott- oder Dämonengleiches zu verwandeln.

Du wohnst zwischen Peking und Shanghai. Wie würdest du die Kunstszene dieser beiden Städte beschreiben?

Vor zwei Jahren war Peking definitiv das Kunstzentrum in China. Mittlerweile bewegt sich der Fokus langsam nach Shanghai, da es für Künstler*innen aufgrund von Zensur, Kontrollen und Wirtschaftlichkeit immer schwieriger wird, in Peking zu arbeiten. Aber aus meiner Sicht werden beide Städte zunehmend konservativer und langweiliger.

