

Fan Xiaoyan & Kang Yongfeng

Fan Xiaoyan

Fan Xiaoyan

interview by Jordan Lahmi

Jordan Lahmi : Pourquoi avez-vous décidé de devenir un artiste ?

Fan Xiaoyan : Je n'ai pas vraiment décidé de devenir un artiste, c'est juste arrivé. Je ne suis même pas sûre d'être vraiment un artiste, ce sont les autres qui m'appellent ainsi. Ce que je fais, c'est ce que j'aime. Ce que c'est vraiment, je n'en suis pas sûre...

Avez-vous été soutenue par votre famille dans votre choix ?

Pour être honnête, je ne sais pas si ma famille sait ce que c'est qu'un artiste. Elle sait juste que j'ai étudié dans l'une des meilleures universités de Chine pour les arts. Même si elle n'a jamais vraiment compris, elle m'a toujours soutenue. Quand j'ai obtenu mon diplôme de cette prestigieuse université, elle n'a pas compris pourquoi je ne voulais pas chercher un vrai travail. Mais maintenant qu'elle voit que je peux subvenir à mes besoins, elle est assez encourageante même si elle ne comprend toujours pas pourquoi des gens achètent des choses si bizarres...

Vous avez fini vos études assez récemment. Pouvez-vous me dire quelques mots concernant votre formation ?

J'ai appris à l'université les bases concernant les techniques, les matériaux, la création... Je crois que j'en ai appris plus sur l'art hors des salles de classe en parlant avec d'autres artistes ou des professeurs et aussi en lisant des livres chinois et internationaux sur l'art.

Quel est l'artiste que vous admirez le plus ?

J'aime beaucoup différents artistes. Quand je faisais mes études, j'aimais beaucoup le travail de Kiki Smith. Maintenant j'admire aussi les artistes comme Gerhard Richter, Damien Hirst, Frida Kahlo, Magdalena Abakanowicz et d'autres artistes étrangers dont je ne connais pas les noms. Dans les artistes chinois, j'aime particulièrement Xu Zhen et Cai Guo-Qiang. Ce sont les

Jordan Lahmi: What made you decide to become an artist?

Fan Xiaoyan: *It wasn't really a decision I made, it just happened. I'm not even sure that I am an artist today, it is the others that call me an artist. What I do is what I like. What it is, I am not sure...*

Did your family support your decision to become an artist?

To be honest, I am not sure that my family knows what an artist is. They just know I learned fine arts, and was admitted into one of China's best colleges of fine arts. Even if they don't really understand what I do, they always have been very supportive. After graduating from such a prestigious university, they didn't understand why I didn't want to find a proper job. Now that they know I can provide for myself, they are quite supportive but they still have trouble understanding why people would buy such "strange things"...

You recently graduated from the Sculpture Department of the Central Academy of Fine Arts. Can you tell me more about your art education?

The education I received in college was more about fundamental skills such as techniques, materials, creation...which is quite normal. I think I learned more about art outside the classroom by talking with artists or teachers and reading Chinese and international art books.

What artist do you admire the most?

I like a lot of different artists. When I was in college, I was very fond of Kiki Smith's works. Now I also admire artists like Gerhard Richter, Damien Hirst, Frida Kahlo, Magdalena Abakanowicz and other foreign artists whose names I don't know. Concerning Chinese artists, I particularly like Xu Zhen and Cai Guo-Qiang. Those are just some names that come spontaneously to my mind, as you can see I like a lot of different types of art...

noms qui me viennent spontanément à l'esprit Comme vous le voyez j'aime beaucoup de genres différents...

Comment pensez-vous que le public européen accueillera votre travail ?

J'ai commencé à travailler sur cette série d'oeuvres dès que j'ai terminé mes études. Mes camarades de classe et mes professeurs étaient très partagés quant à mon travail. J'ai commencé moi-même avoir des doutes quand une directrice de galerie d'art m'a demandé des oeuvres pour les exposer. Cela et le fait d'avoir remporté des prix pour mon travail, m'ont encouragé à continuer. Depuis le début, les gens qui achètent mon travail sont pour la plupart des étrangers et surtout des Européens, donc je sais déjà que le public européen apprécie mon travail.

On ne peut pas s'empêcher d'être impressionné par l'énergie et la force incroyables qui émanent de vos oeuvres, toujours avec une figure féminine qui domine. Y a t'il un message féministe que vous souhaitez faire passer ?

Dans mon travail, j'essaie de mettre l'accent sur le sens d'indépendance et de confiance en soi qui je crois sont des forces spirituelles. La femme peut soutenir la moitié du ciel, faire la même chose que l'homme et même parfois mieux que lui. Mais je crois que ceci n'est pas seulement vrai que pour les femmes, ceci peut aussi s'appliquer aux personnes plus faibles au sens large. Chacun peut réussir avec des efforts et de la volonté. Il y a une expression chinoise qui dit " la poule peut devenir le Phoenix ". J'utilise une figure féminine pour exprimer mes sentiments probablement parce que je suis moi-même une femme et je peux m'identifier. Ce que je veux exprimer ne s'applique pas qu'aux femmes mais à toutes les personnes vulnérables. Cette figure féminine est comme une échappatoire pour moi, elle peut faire ce que je trouve difficile à accomplir dans la vie. On pourrait dire qu'elle est mon substitut.

How do you think European collectors will feel about your work?

I started working on this series when I just graduated. My schoolmates and teachers had mixed feelings about it. I started having doubts myself about it, but then a woman gallery director asked me for pieces to exhibit in her gallery. That, plus the fact that I won a few awards for my work encouraged me to continue. From the beginning, the people who have bought my work are foreigners and mostly Europeans, so I already know that European collectors appreciate my work.

One can't help but be impressed by the incredible energy and strength that emanates from your work, always with a feminine figure dominating. Is there a feminist message you wish to convey?

Through my work I try to emphasize women's sense of independence and self-confidence, which I think is more of a spiritual power. Women can hold half the sky, do what men can do and sometimes even better. But I don't think this just applies to women, it can also apply to weaker people in general who can become successful with efforts and a willing mind. There is a Chinese expression that says, "the hen can become the Phoenix". I use a feminine figure to express my ideas perhaps because I am a woman and I can identify but what I want to express doesn't just apply to women, it applies to all more vulnerable groups of people. This feminine figure is like an emotional outlet to me, she can do what I find difficult to achieve in real life. One might say she is my substitute.

The women in your work can move mountains, run through walls, get drunk, fight like warriors... They are definitely strong and powerful. Is this how you see the modern Chinese woman of today or is it how you wish she was?

I think women are quite free today but a lot have not been stimulated enough so they are not yet strong and

Les femmes dans votre travail peuvent déplacer des montagnes, traverser des murs de briques, se saouler, se battre comme des guerriers... Elles sont incontestablement fortes et puissantes. Est-ce comme cela que vous voyez la femme chinoise d'aujourd'hui ou que vous souhaitez qu'elle soit ?

Je pense que les femmes sont relativement libres aujourd'hui mais elles manquent de stimulation pour être vraiment fortes et puissantes. La femme moderne chinoise n'est plus considérée inférieure à l'homme. L'enseignement et l'éducation que nous recevons n'est plus basé sur le concept : " l'absence de talent chez une femme est synonyme de vertu ". Les femmes devraient avoir leur propre carrière, leurs propres idées, elles ne devraient pas tout sacrifier pour leur famille et leurs enfants. Je crois sincèrement que les femmes peuvent réussir à la fois dans leur carrière et dans leur vie de famille si toutes les tâches quotidiennes sont partagées équitablement avec les hommes.

Dans vos oeuvres précédentes, les femmes étaient tout aussi présentes mais étaient moitié humaines, moitié machines de guerre. Dans vos oeuvres plus récentes, les femmes sont très sensuelles, voluptueuses et féminines. Comment expliquez-vous cette progression dans votre travail ?

Dans mes oeuvres précédentes, j'utilisais des outils et des armes pour compenser le manque de force physique des femmes par rapport aux hommes, pour les rendre plus puissantes. Mon idée n'a jamais été de créer des machines de guerre. A cette époque, je venais de finir mes études et je n'avais pas autant d'expérience dans les différentes manières de m'exprimer et je ne maîtrisais pas autant de techniques. Le message que je voulais faire passer n'était donc pas vraiment compris par le public. Mon travail actuel est une continuation et une évolution de mes premières oeuvres mais il est plus approfondi car j'ai vécu de nouvelles expériences et j'ai pu tester de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux. Ceci dit, je ne pense pas vraiment que les femmes dans mon travail soient voluptueuses...

J'ai remarqué que la plupart des femmes dans vos oeuvres portent un casque. Est-ce pour se protéger du monde extérieur ou au contraire pour se cacher

powerful. The modern Chinese woman is no longer considered inferior to men, the education we receive in China is no longer based on the concept that the "absence of talent in a woman is synonym of virtue". Women should have their own careers, their own ideas , they shouldn't sacrifice for the sake of family and children. I believe women can be successful both in their career and family if all the tasks are shared equally with men.

In your previous work, the women were just as present but they were half human, half warrior machine. In your most recent work, the women are very sensual, voluptuous and feminine. How do you explain this progression in your art?

In my early work, I used tools and weapons to compensate the lack of physical strength of women compared to men, to make them look more powerful. My idea was never to create some warrior machines. At that time, I had just graduated and I didn't have as much experience with the different ways of expressing myself and the different techniques. The message I wished to convey to the viewers was probably not very accurate then. My current work is a continuation and an evolution of my early work but it has deepened as I live new experiences and test new techniques and materials. I don't really think the women in my work are voluptuous...

I noticed that most of your women figure are naked but wear a helmet. Is it a protection from the outside world or on the contrary to stay hidden in their own world?

Helmets are a way of self-protection. Helmets mean not willing to be disturbed by the real world, to isolate from the noise and complication. When I look at the reality better and more thoroughly, I have a stronger desire for self-protection. As when I was a very young child, I was not afraid of anything. As I grew up, I dared to do less and less. The strong impulse seems to disappear with age and it frightens me. There should be nothing impossible, as long as it feels right. The helmet is also a way to isolate oneself from other people because people can be very complicated. One sometimes needs a quiet secret place. This could also be the other side of the wall...

dans son propre monde ?

Le casque est un moyen de protection. Le casque signifie qu'on ne veut pas être dérangé par le monde réel, qu'on veut s'isoler du bruit et des complications. Quand j'observe la réalité en détail, j'ai un fort besoin de me protéger. Quand j'étais enfant, je n'avais peur de rien. En grandissant, j'ose faire de moins en moins de choses. Les actes impulsifs semblent disparaître avec l'âge et cela me fait peur. Il ne devrait rien y avoir d'impossible du moment que cela semble juste. Le casque est aussi une façon de s'isoler des autres car l'être humain peut être très compliqué. On a tous besoin d'un endroit calme et secret. Cet endroit pourrait tout aussi bien être de l'autre côté du mur...

Pouvez-vous me parler un peu de votre manière de créer et de votre technique ?

La technique n'est pas un problème. Si l'idée est bonne, la technique suit. Je me promène en permanence avec un petit calepin et je croque ce que je vois autour de moi ou ce que je ressens. Au bout d'un moment, je revois ces croquis et j'en sélectionne quelques-uns qui ne me paraissent pas trop mauvais. Je retravaille celui qui me semble être le meilleur avec beaucoup de soin car le coût pour la réalisation d'une sculpture est élevé. Une fois que le dessin est finalisé, je réalise la sculpture en terre puis elle est faite en résine. Un moule est fait pour qu'elle soit coulée dans le métal choisi. Quand le travail fini apparaît devant mes yeux, cela m'apporte beaucoup de fierté mais en même temps je ressens une perte. Quand une sculpture est enfin terminée, cela veut dire qu'elle n'existe plus vraiment dans mon esprit, elle a été séparée de mon corps pour exister seule.

Où et comment trouvez-vous votre inspiration ?

Je trouve mon inspiration partout : dans ce que j'ai vécu et ce que je vis, dans les choses qui m'entourent, même les petites choses, en parlant avec des gens, dans mes rêves...

Quels sont vos plans pour le futur, concernant votre travail artistique ?

Je veux continuer à travailler dur et élargir mes connaissances culturelles. J'adorerais travailler sur une pièce pour un musée, faire des installations... Je veux juste avoir la possibilité de continuer à faire un bon travail artistique et peut-être faire des choses significatives et utiles ...

Can you tell me a bit more about your creation process and your technique?

The techniques used are not a problem. As long as the idea is right, the technique just follows. I always carry a small drawing pad with me and I sketch from what I see around me and from what I feel. At one point, I will go over all those sketches and select a few, which I think are not too bad. I will work again on one of the sketches that I selected carefully because the cost of a sculpture is quite important. Once the sketch is finalized, I'll make a sculpture out of clay, which is then turned into resin and casted to be founded into metal. When the final work appears in front of me, it brings me a great sense of accomplishment, but I feel some losses at the same time. When the work is finally finished, it indicates that it no longer exists in my mind. It has been separated from my body, to become an individual.

Where and how do you find your inspiration?

I find my inspiration everywhere: from my past, my childhood, the things around me even little things, talking with people, in my dreams...

What are your plans for the future, regarding your art?

I want to continue working hard, broaden my cultural knowledge. I would love to work on a piece for a museum and do some installations... I just want to be able to continue to do good pieces and maybe meaningful things in my lifetime...

Intricate perfection, 2012
Stainless steel and gold-leaf
200 x 180 x 200 cm - 78.7 x 70.9 x 78.7 in.

Revelation, 2011
Stainless steel and copper
160 x 106 x 98 cm - 63 x 41.7 x 38.6 in.

Enigma 02, 2011
Stainless steel and copper
198 x 230 x 66 cm - 77.9 x 90.5 x 26 in.

Red imprisonment, 2012
Stainless steel and gold-leaf
200 x 90 x 80 cm - 78.7 x 35.4 x 31.5 in.

One stitch one string, 2012
Stainless steel and gold-leaf
50 x 50 x 50 cm - 19.7 x 19.7 x 19.7 in.

Force, 2011
Stainless steel and gold-leaf
123 x 126 x 55 cm - 48.4 x 49.6 x 21.6 in.

Intangible, 2012
Stainless steel and gold-leaf
158 x 70 x 35 cm - 62.2 x 27.6 x 13.8 in.

This just a legend, 2010
Stainless steel and copper
120 x 60 x 80 cm - 47.2 x 53.6 x 31.5 in.

A gold-decked ape, 2012
Stainless steel and gold-leaf
85 x 75 x 26 cm - 33.5 x 29.5 x 10.2 in.

Make choices as you like, 2010
Stainless steel and copper
180 x 150 x 30 cm - 70.9 x 59.1 x 11.8 in.

The winding earthly, 2010
Stainless steel and bronze
85 x 110 x 70 cm - 33.5 x 43.3 x 27.6 in.

I still believe, 2010
Stainless steel and copper
120 x 45 x 45 cm - 47.2 x 17.7 x 17.7 in.

Enigma 01, 2010
Stainless steel and copper
150 x 126 x 70 cm - 59.1 x 49.6 x 27.6 in.

I am "Yu Gong", 2010
Stainless steel and copper
205 x 83 x 83 cm - 80.7 x 32.7 x 32.7 in.

She, who reads blindly, shouldn't have read, 2010
Stainless steel and copper
80 x 130 x 105 cm - 31.5 x 51.2 x 41.3 in.

Drunk? 2010
Stainless steel and copper
180 x 70 x 65 cm - 70.9 x 27.6 x 25.6 in.

Biography

1983 - Born in Gaomi, Shandong Province, China

2008 - Graduated from the Sculpture Department of Central Academy of Fine Arts. BFA
Currently lives and works in Beijing

Selected group exhibitions

2011 - "I still believe", Opera Gallery, Geneva, Switzerland

2010 - "Conquest", Yang Art Center, Beijing, China
China International Gallery Exhibition, Beijing, China
"New Language in Sculptures", New Age Gallery, Beijing, China

2009 - "On Love? On War?" Prominent Contemporary Chinese Artists, STUX Gallery, New York, USA
Autumn Group Show, EGG Gallery, Beijing, China
"Zhi Hu Zhe Ye" The Rhetoric of Contemporary Art, Redstart Gallery, Beijing, China
Buy Art Fair Leaflet, Urbis, Manchester, London, UK
"Greeg", Beijing, China
ShContemporary, Shanghai, China
Scope Art Fair, Basel, Switzerland
"Moving", Li KaiLin Contemporary Fine Art, London, UK
China International Gallery Exposition, Beijing, China
"The Best of Beijing", Contemporary Chinese Art, Melvin Art Museum, Florida, USA
Group Show Of Fourteen Chinese Contemporary Artists, Ekfineart, New York, USA

2008 - "Creative M50", Annual Award cutting-edge creative, M50 creativity Park, Shanghai, China
Art Asia, Miami, U.S.A
Luo Zhongli scholarships, Chongqing Museum of Art, Chongqing, China
The 3rd Architectural Biennial Beijing (ABB2008), 751 Factory, Beijing, China
Scope Art Fair, London, UK
Modern Sky Festival'08, Haidian Park, Beijing, China
Artbeijing, Beijing, China
Declaration of the Only Child, New Age Gallery, Beijing, China
Hatch, EGG Gallery, Beijing, China
"Fairy Tales, Today": Light from Academies, Central Academy of Fine Arts, Beijing, China

2007 - Academic Exchange Program on Ceramics at University of Duluth, Duluth, USA
"Earth", Specialty Passage Gallery of Central Academy of Fine Arts, Beijing, China
"Mono Gatari": New Sculpture Invitation Exhibition, HZH Center of Clay Artist, Beijing, China

Winners

"Luo Zhongli Scholarship" Award Finalist

"CREATIVE M50", 2008 Annual Creativity Award nominated newcomers Wang Xingwei

Kang Yongfeng

Kang Yongfeng

interview by Jordan Lahmi

Jordan Lahmi : Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur votre passé, où avez-vous grandi et étudié ?

Kang Yongfeng : Je suis né dans un village de la province rurale de Hunan en Chine. J'y ai passé ma petite enfance. En 1993, je suis parti pour la ville. A cette époque, il était relativement courant dans mon village d'acheter un Hukou (permis de résidence) pour pouvoir habiter en ville. Mes parents étaient relativement aisés et ils ont pu m'en acheter un. J'ai habité avec un cousin qui étudiait la peinture. C'est comme ça que j'ai eu mon premier contact avec l'art. Quand j'y repense maintenant, je me dis que c'était le destin. Si mes parents ne m'avaient pas acheté de Hukou, je ne serai jamais devenu peintre parce qu'à ce moment-là, il y avait peu de chance que les enfants de mon village puissent étudier la peinture. Plus tard, j'ai été accepté à la Tianjin Academy of Fine Arts. J'y ai obtenu un master en 2008 et j'y enseigne depuis lors.

Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir artiste ?

« Je ne veux pas gâcher la seule vie que j'ai sur cette terre. Je ne veux pas que mon existence soit insignifiante ». Je pense que cette phrase illustre bien ce que je ressens. Pour moi, le plus important c'est la vie elle-même. Je n'ai pas choisi de devenir artiste pour une raison en particulier. C'était mon destin. L'art est simplement pour moi la meilleure façon d'exprimer la vie. Le terme « artiste » n'est qu'un titre. Ce n'est pas grand-chose. Ce qui est important c'est ce que l'on a fait ou créé et si cela a une réelle valeur ou signification pour la société.

Est-ce que votre famille a encouragé votre créativité ? Vous ont-ils soutenu dans votre décision de devenir artiste ?

Mon cousin est celui qui m'a attiré vers la peinture. Il m'a toujours beaucoup aidé et encouragé. Mes parents ne connaissent pas grand-chose à l'art donc ils ne peuvent pas beaucoup m'aider du point de vue artistique, mais ils ont toujours soutenu ma décision de devenir artiste.

Jordan Lahmi: Can you tell me a bit about your background, where you grew up, your education?

Kang Yongfeng: *I was born in a rural village in China's Hunan province and spent my early childhood there. In 1993, I moved to the city. At that time, it was fairly popular in my village to "purchase" a Hukou (residence permit) to be able to live in the city. We were relatively well-off, so my parents bought one for me. There, I lived with an older cousin, who studied painting. And just like this, I was introduced to art. When I think about it now, it really seems like fate. If my parents hadn't purchased a Hukou for me, there's no way I would've become a painter, because at that time, it was very unlikely for kids in my village to have the opportunity to study painting. Later, I was accepted into the undergraduate oil painting program at the Tianjin Academy of Fine Arts. I did my masters there too and graduated in 2008. Since then, I've been teaching there.*

What made you decide to become an artist?

"I don't want to waste the one life I have on this earth. I don't want my existence to be irrelevant." I think that quote illustrates pretty well what I feel. To me, the most important is life itself. I didn't choose to become an artist for any particular reason. It was a decision made by fate. Art is simply the best way for me to express life. The term "artist" is simply a title. It's no big deal. What's important is what you've done or created, and whether it has any real value or meaning for society.

Did your family encourage your creativity? Did they support your decision to become an artist?

My older cousin is the one who drew me to painting. He has always been very helpful and encouraging. My parents don't know too much about art and can't help me in any "artistic" ways, but they've always supported my decision to become an artist. My wife, who studied art design, can look at my works from a different perspective, and sometimes her different angles and

Ma femme, qui a étudié le design, peut regarder mes oeuvres avec un point de vue différent et parfois ses suggestions m'inspirent vraiment.

Quels sont les artistes que vous admirez le plus ? Ont-ils eu une influence sur votre travail ?

Parmi les peintres, j'admire Van Gogh, Rembrandt, Michel-Ange, Francis Bacon et Lucian Freud. J'admire aussi d'autres artistes qui travaillent d'autres médias mais je n'ai pas de préférence particulière. Je pense que Van Gogh m'a beaucoup influencé ! Surtout en termes d'esprit artistique car c'est le premier grand peintre que j'ai vraiment compris. Quand j'ai commencé à apprendre la peinture, j'ai étudié ses oeuvres et lu sa biographie. J'ai été très touché par son esprit, son énergie, sa passion et son amour de la vie. En ce moment, ce sont plutôt des politiciens et des philosophes que des artistes qui ont une influence sur mon travail. Mes aspirations pour mes oeuvres vont au-delà de la peinture elle-même. Je me lance des défis relativement difficiles à relever. J'ai toujours pensé que peindre est assez aisé si on maîtrise la technique. Mais une oeuvre ne peut être bonne que si elle a un sens en termes de sentiments.

Quelles sont, à votre avis, les qualités d'un bon peintre ?

Le courage, la détermination, la responsabilité, la pureté, le jugement et l'imagination.

Qu'est-ce qui vous pousse à peindre des carcasses de voitures ? D'où vient votre inspiration ?

J'ai toujours aimé les choses puissantes, choquantes et éternelles. Je pense que les objets détruits qui semblent n'avoir aucune vitalité sont en réalité fascinants et pleins de vie. Je veux que les gens aient une nouvelle façon de voir et d'appréhender la vie sous toutes ses formes. Dans mes oeuvres précédentes, j'ai pris comme sujet des immeubles en ruine. Puis j'ai commencé à peindre des carcasses de voitures. Je m'étais intéressé à ce sujet il y a longtemps mais je cherchais une façon

suggestions can really inspire me.

What artists do you admire the most? Did some of them influence your work?

Among painters, I really admire Van Gogh, Rembrandt, Michelangelo, Francis Bacon, and Lucian Freud. I also admire many more artists of different media but I don't have particular preferences. I think Van Gogh has had the greatest influence on me! Especially in terms of artistic spirit, because he was the first master that I really understood. When I began learning to paint, I studied his paintings and read his autobiography. I was moved by his spirit, energy, passion and love for life. At the moment, the people who have the greatest influence on my work actually aren't artists, but great politicians and thinkers. My expectations for my paintings aren't simply contained within the paintings themselves. I have higher, harsher standards for myself, many of which aren't related to painting. I've always thought that creating a painting is very easy to do if you master the technique but it only becomes good if it is meaningful in terms of feelings.

What are in your opinion, the main qualities a good painter should have?

Courage, determination, responsibility, purity, judgment, and imagination..

What is it in "car wrecks" that keep you painting them? Where does your inspiration come from?

I've always liked powerful, shocking, and eternal things. I believe that destroyed objects which seem not to possess any vitality, are actually incredibly fascinating and full of life. I want people to have a new awareness and understanding towards life and the forms in which it appears. In my previous works, I used ruins of buildings as my subjects. Then, I've started with the "car wrecks". I had been interested in this theme for a long time, I just needed to find a

pour les représenter. Il est tellement facile d'accéder à l'information de nos jours et il y a tant d'images sur Internet. Par exemple, les images de la guerre d'Irak ou des attaques terroristes m'ont beaucoup affectées. Lorsque nous sommes assis devant nos écrans d'ordinateur, nous devenons des spectateurs impuissants devant ces scènes horribles. Elles sont douloureuses à absorber mais je pense que la douleur est le sentiment le plus courageux de la vie. Dans mes oeuvres, je tente de montrer que la vie est partout. Elle existe sous différentes formes, que ce soit dans la douleur et la destruction ou la joie et la beauté. En tant qu'artiste, j'essaie seulement de dépeindre la façon dont je comprends la vie. Mais vraiment, je n'aime pas beaucoup parler des idées et philosophies qui se cachent dans mon travail car elles devraient y transparaître. Si on ne peut pas lire mes pensées dans mon travail, c'est qu'il n'est pas assez bon !

Votre style est unique, presque abstrait parfois, mais pourtant figuratif. Pouvez-vous m'en dire plus sur votre style et la façon dont vous l'avez développé ?

Il existe une composante abstraite dans chaque chose concrète si vous l'examinez attentivement : un petit détail devient abstrait s'il est séparé du reste de la chose. C'est ce genre de détail qui affûte mon imagination. En réalité, mes tableaux sont très figuratifs mais ils sont composés d'une multitude de ces détails qui paraissent abstraits. Le développement de mon style est lié à mes convictions. Je pense que les peintures elles-mêmes ne sont pas importantes, c'est l'expression de l'âme du peintre qui l'est.

Vous utilisez de la peinture à l'huile et j'ai remarqué que toutes sortes d'objets tels que de la ficelle ou des éclats de miroirs, par exemple, y étaient emprisonnés. Pouvez-vous m'en dire plus sur votre technique ?

Dans mes dernières oeuvres, j'ai mis des éclats de miroirs, qui sont comme des tâches brillantes. J'ai pensé que ceci diminuerait ou au contraire, accentuerait l'effet de douleur pour le spectateur. Aussi, ces éclats brillants donnent une impression de mouvement au spectateur, révélant ainsi la vie et la vitalité qui se cachent dans ces « carcasses ». Je pense que ceci procure une sensation assez étrange au spectateur. Les morceaux de ficelles colorées sont comme des lignes de vie qui tiennent le tableau ensemble. Tous

meaningful way to depict it. We have such easy access to information these days and there are so many pictures on the Internet. For example, images related to the Iraq war or the terrorist attacks. After seeing them, I was deeply affected. As we sit in front of our computer screens, we become powerless viewers watching these scenes. They're painful to confront but I believe that pain is the most courageous feeling in life. In my artworks, I try to show that life is everywhere. It can appear in any form: it may evoke pain or destruction, or joy and beauty. As an artist, I'm simply trying to show the way I understand life. I actually don't really like to discuss the ideas and philosophies behind my works, because these things should be conveyed through the painting itself. If the painting doesn't do that, then it means my work isn't good enough!

You have a rather unique style of art, almost abstract when one first sees your art but yet it is figurative. Can you tell me about your style and how you developed it?

There are abstract components in everything concrete. If you look closely: a little detail will become abstract if it is separated from the rest. It is those little details that arouse my imagination. In reality, my paintings are very figurative but they have lots of these details that seem abstract. I think the development of my style is probably related to my beliefs! I believe that the paintings themselves are unimportant. It is the expression of one's soul that really matters.

You use oil paint and I noticed a lot of objects such as string or pieces of mirror, for example, trapped in your pieces. Can you tell me more about your technique?

In my latest works, I've embedded broken pieces of mirrors, and some sparkling shiny flecks. I thought that this would minimize or increase the experience of pain for the viewer. Also, these pieces, which sparkle like jewels, give the work a sense of motion, revealing the life and vitality hidden within the "wrecks". I think it gives people a very peculiar feeling. The pieces of colored string are like lifelines that weave the entire piece together. All of the materials, colors, and use of tools depend on the mood I'm in and what I'm experiencing in my life. For example, when I see the crude

les matériaux, couleurs et outils que j'utilise dépendent de l'état d'esprit dans lequel je me trouve. Par exemple, lorsque je vois la texture crue de la boue qui a été piétinée ou roulée dessus après la pluie, ou le plâtre qui coule sur un chantier, ou des murs abîmés, mon langage artistique et mon sens visuel s'en trouvent fortement inspirés. J'essaie alors de recréer ces sentiments et effets visuels. Je veux toujours rester ouvert à de nouvelles techniques.

Vos tableaux sont souvent de grande taille, pourquoi préférez-vous les grands formats ?

En général, je pense que la taille n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Mais pour les sujets que je peins en ce moment, je crois que les grands formats ont un impact visuel plus fort. Ils sont plus appropriés pour exprimer mes idées et sentiments. Bien sûr, cela représente aussi un plus grand challenge pour peindre. Mais je prends du plaisir à relever ce défi, surtout quand je suis satisfait du résultat.

Les voitures que vous peignez ont une image presque humaine, elles sont presque anthropomorphiques. Y a-t-il un message ou sentiment spécifique que vous aimeriez faire passer ?

Je pense que la vie existe sous différentes formes, qu'elle existe même dans ces « carcasses ». Les carcasses de voitures devraient aussi pouvoir avoir de la dignité. Je souhaite qu'elles aient une existence digne donc quand je les peins, je ne les représente pas comme un tas d'ordures. Je les peins comme des personnes avec de fortes expressions faciales ou comme des fleurs qui éclosent. Les objets aussi peuvent montrer les marques du temps. En fin de compte, je m'efforce de rendre hommage à la beauté de la vie, c'est une sorte de réflexion sur le genre humain. Mes tableaux sont des sortes de portraits sans représentation humaine. Beaucoup de gens qui regardent mes tableaux disent qu'ils ressentent une très forte présence humaine pourtant...

Travaillez-vous sur de nouveaux projets à l'heure actuelle ?

Je continue de travailler sur ma série « Views » à l'heure actuelle car j'ai encore tant de choses à exprimer au travers de mes « carcasses »... Je veux les rendre encore plus créatives, plus fortes. Puis, je souhaite commencer une série de portraits et j'ai d'autres projets aussi. Tout cela prend du temps...

texture of mud that has been truded through by feet or tires after a rain, the smeared plaster on a construction site, or damaged, corroding walls, my artistic language and visual senses are strongly inspired. I'll try to do everything I can to recreate this feeling and effect. I try to stay open to all sorts of new techniques.

Your paintings are mostly very large, why do you prefer large formats?

Size doesn't really matter but for the subjects I paint at the moment, I feel larger formats have a greater visual impact. They are better suited to express my thoughts. Naturally, they also pose greater challenges while I'm working. They're harder to grasp. I often take pleasure in this feeling of battling it out. Especially when I've painstakingly created something that I'm satisfied with.

There is a human feel to the cars you depict: they are almost anthropomorphic. Is there a specific message or particular feelings you wish to convey?

I think that life exists in many different forms, including in these "wrecks". Wreckages should also have dignity. I want them to have dignified existences, so when I'm painting them, I don't paint them as pieces of garbage. Instead, I paint them as people with intense facial expressions or flowers in full bloom. Objects too can carry the marks and traces of their lifetime. Ultimately, I want to pay tribute to the magnificence of life, it's a type of reflection on mankind. My paintings are kind of portraits but with no human representation. A lot of people who look at my work say that they can feel a very strong human presence though...

Are you working on any new projects at the moment? Can you tell me about them?

I'm still working on this series "Views" at the moment because there are still so many things and feelings that I want to express through it. I want to make my paintings stronger, more creative. I've got a few projects for the future like doing portraits for example. All this takes time...

No. 97, 2012
Oil on canvas
240 x 200 cm - 94.5 x 78.7 in.

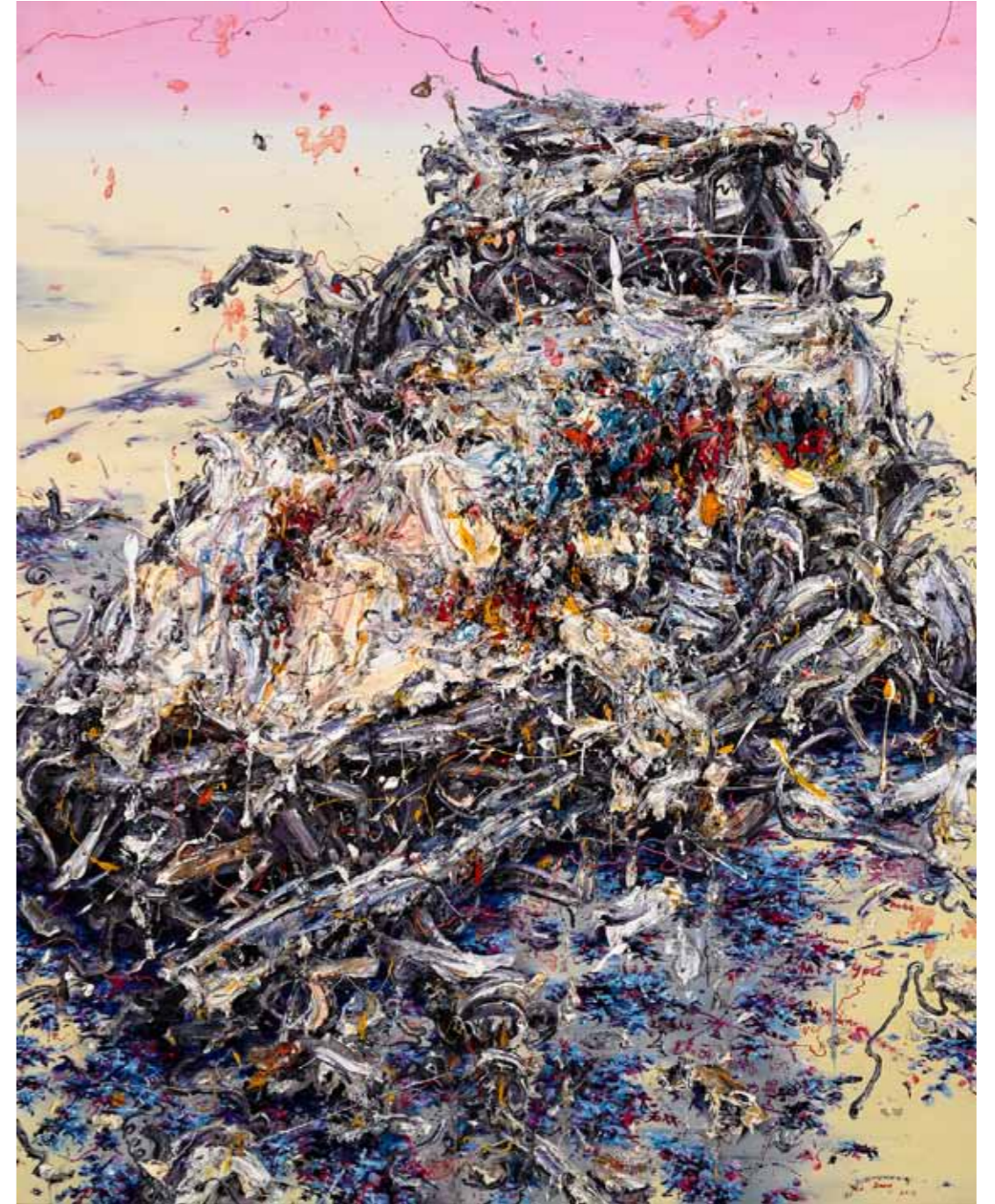
No. 110, 2012
Oil on canvas
130 x 150 cm - 51.2 x 59.1 in.

No. 98, 2012
Oil on canvas
240 x 200 cm - 94.5 x 78.7 in.

No. 86, 2011
Oil on canvas
220 x 180 cm - 86.6 x 70.9 in.

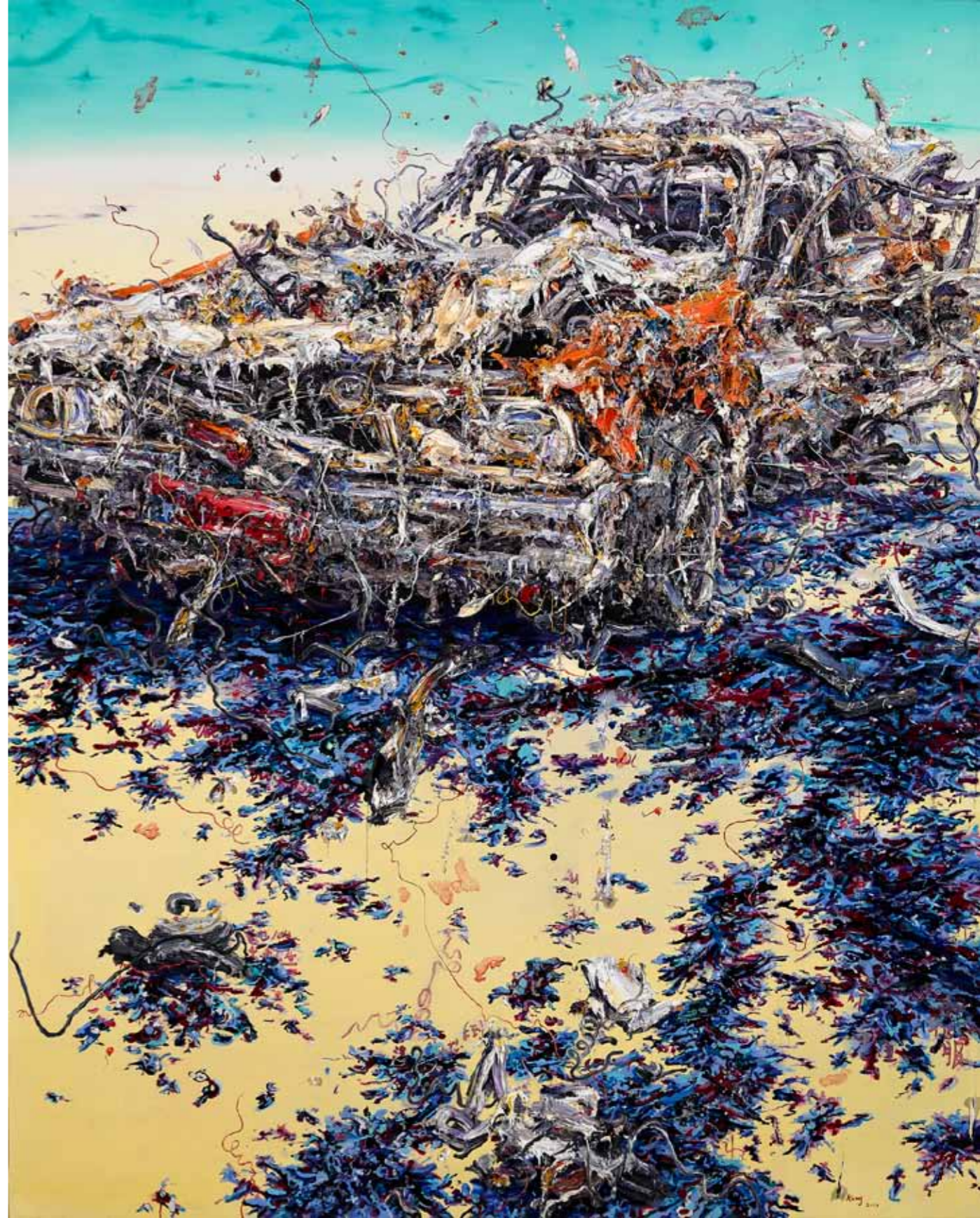

No. 85, 2011
Oil on canvas
200 x 160 cm - 78.7 x 63 in.

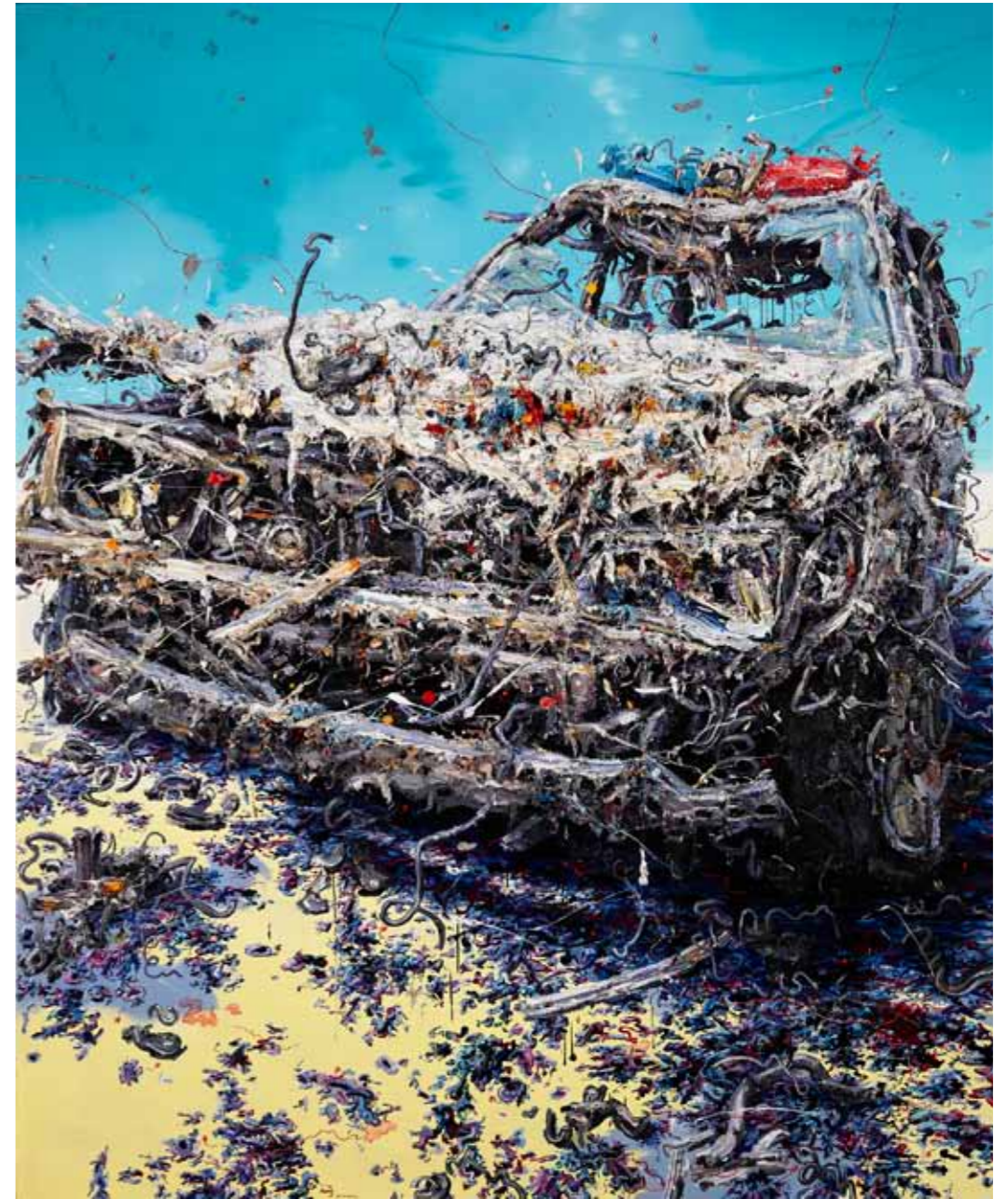
No. 109, 2012
Oil on canvas
130 x 150 cm - 51.2 x 59.1 in.

No. 87, 2011
Oil on canvas
200 x 160 cm - 78.7 x 63 in.

No. 100, 2012
Oil on canvas
220 x 180 cm - 86.6 x 70.9 in.

No. 101, 2012
Oil on canvas
220 x 180 cm - 86.6 x 70.9 in.

No. 99, 2012
Oil on canvas
220 x 180 cm - 86.6 x 70.9 in.

No. 102, 2012
Oil on canvas
220 x 180 cm - 86.6 x 70.9 in.

No. 103, 2012
Oil on canvas
150 x 130 cm - 59.1 x 51.2 in.

No. 78, 2010
Oil on canvas
150 x 130 cm - 59.1 x 51.2 in.

No. 72, 2010
Oil on canvas
180 x 140 cm - 70.9 x 55.1 in.

No. 76, 2010
Oil on canvas
130 x 150 cm - 51.2 x 59.1 in.

Biography

1979 - Born in Hunan Province, China

2004 - Bachelor's degree from Tianjin Academy of Fine Arts, Oil Painting Department, China

2008 - Master's degree from Tianjin Academy of Fine Arts, Oil Painting Department, China

Currently lives and works in Beijing

Selected solo exhibitions

2011 - "Kang Yongfeng", Opera Gallery, Geneva, Switzerland

2010 - "Viewing", Artside Gallery, Beijing, China

2007 - "Dance with life", Tianjin, China

2002 - "Heavy thought", Tianjin, China

Selected group exhibitions

2010 - "The Accursed Share", Artside Gallery, Beijing, China

Museum of Contemporary Art, Shanghai, China

Shanghai World Expo "Chinese Art Week", Shanghai, China

"CIGE", Tianjin, China

2009 - The 11th National Art Exhibition of Tianjin Area, Bronze Prize, Tianjin, China

Same Ideal Different Expression-Exhibition, National Art Gallery, China

2008 - Silver Award of China Cutting-Edge Artists Exhibition, Shanghai, China

The 6th Light of College Exhibition, Xi'an, China

2007 - Honorable mention of Contemporary Art College Students Nomination

Exhibition, Today Art Museum, China

The 2nd Teachers and Students of National Art College Oil Painting

Exhibition, Shenzhen, China

2006 - The 1st Tianjin Oil Painting Biennial Exhibition, Tianjin, China

2003 - The 3rd Chinese Oil Painting Exhibition, National Art Museum of China, Beijing, China

OPERA GALLERY

356, rue Saint-Honoré - 75001 Paris
T. +33 (0)1 42 96 39 00 - paris@operagallery.com

www.operagallery.com