

RED SALON

12.09 – 10.10.26 mercredi-samedi 14h-19h

Vernissage samedi 12.09 14h-19h

galerie Sator, 4 Cour de l'Île Louviers, 75004 Paris

PU YINGWEI

GALERIE SATOR

Pu Yingwei vit et travaille à Pékin, en Chine. Acteur majeur de la nouvelle génération d'art conceptuel politique en Chine, il porte un regard critique sur l'histoire de l'art socialiste. Pu Yingwei consacre son œuvre à mettre en lumière les mutations de l'identité chinoise dans le contexte de la mondialisation et à explorer, à travers des récits interculturels, l'impact profond du modèle de modernisation et de développement de la Chine sur les dynamiques mondiales. Sa pratique artistique fait appel à divers supports, notamment la peinture, la vidéo, le design, l'écriture et les conférences. Il a développé un langage artistique « néo-internationaliste » fondé sur sa perception de la civilisation orientale. Ces dernières années, Pu Yingwei a intensifié son engagement à l'échelle mondiale, voyageant en Europe de l'Est, en Afrique, en Asie centrale, en Asie du Sud-Est, dans les Amériques et dans les Caraïbes, y compris dans des régions actuellement en conflit telles que la péninsule balkanique et l'Ukraine.

Pu a obtenu sa licence à l'Institut des Beaux-Arts du Sichuan en 2013, puis un DNSEP (avec « Félicitations du jury ») à l'École Nationale supérieure des Beaux-Arts de Lyon en 2018. Il a reçu plusieurs distinctions, notamment le prix John Moores de peinture, le prix Golden Hibiscus de photographie et le prix International Awards for Art Criticism (IAAC) pour ses écrits. Pu a été distingué dans des classements prestigieux tels que le « Contemporary Young Artists of the Year » de Forbes Chine, la liste « Gen. T Asian Emerging Pioneers », le « China Art Power 100 » et le « HuaYu Youth Award », entre autres. Il a également reçu le prix TAG New Contemporary Art, le prix Jimei Arles Discovery, le prix Porsche du « Jeune artiste chinois de l'année » et a été désigné premier « Artiste chinois de l'année du FT » par le Financial Times Chine.

Les œuvres de Pu Yingwei ont été exposées dans de nombreux lieux et institutions prestigieux, tant en Chine qu'à l'étranger, notamment aux Staatliche Kunstsammlungen de Dresde, à la Walker Art Gallery (Liverpool), l'Auckland Art Gallery (Auckland), la 13e Biennale de Shanghai, le Festival du film de Caen, le Nouvel Institut franco-chinois (Lyon), le Musée national d'art de Chine, la Power Station of Art de Shanghai (Shanghai), les musées OCAT et le Taikang Space (Pékin). Ses œuvres font partie des collections de nombreuses institutions et collections de renom, telles que le MAC Lyon, KADIST, Emerige (France), la White Rabbit Gallery (Australie), le Musée d'art du Guangdong (Guangzhou), le Musée d'art He (Shunde, Chine), le Start Museum (Shanghai), le Musée d'art Song (Pékin), le musée d'art Sifang (Nanjing, Chine), la Fondation Longlati (Shanghai) et la Fondation ASE (Shanghai).

and the Caribbean, including regions like the Balkan Peninsula and Ukraine, which are currently in conflict.

Pu received his BFA from Sichuan Fine art Institute in 2013, DNSEP (MFA with Félicitation du jury) from École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon in 2018. He has been the recipient of several awards, including the John Moores Painting Prize, the Golden Hibiscus Award for Photography, and the International Awards for Art Criticism Prize (IAAC) for his writings. Pu has been recognized in prestigious lists such as Forbes China Contemporary Young Artists of the Year, Gen. T Asian Emerging Pioneers list, China Art power 100, and the HuaYu Youth Award, among others. He also received the TAG New Contemporary Art Prize, the Jimei Arles Discovery Reward, Porsche “Young Chinese Artist of the Year” Award, and was named the first “FT Chinese Artist of the year” by Financial Times China.

Pu Yingwei's works have been exhibited at numerous prestigious venues and institutions both domestically and internationally, including the Staatliche Kunstsammlungen Dresden, the Walker Art Gallery (Liverpool), Auckland Art Gallery (Auckland), the 13th Shanghai Biennale, the Caen Film Festival, Nouvel Institut Franco-Chinois (Lyon), the National Art Museum of China, the Power Station of Art in Shanghai (Shanghai), the OCAT Museums, and the Taikang Space (Beijing). His works are widely collected by significant institutions and collections such as the MAC Lyon, KADIST, the Groupe Emerige (France), the White Rabbit Gallery (Australia), the Guangdong Museum of Art (Guangzhou), the He Art Museum (Shunde, China), the Start Museum (Shanghai), the Song Art Museum (Beijing), Sifang Art Museum (Nanjing, China), the Longlati Foundation (Shanghai), and the ASE Foundation (Shanghai).

Pu Yingwei lives and works in Beijing, China. As an active contributor to the new generation of political conceptual art in China, he critically engages with socialist art genealogy. Pu Yingwei dedicates his work to articulating the changes in China's identity amid globalization and exploring the deeper impact of China's modernization and development model on global patterns through cross-cultural narratives. His practice employs various media, including painting, video, design, writing, and lecturing. He has developed a «new internationalist» artistic language based on his perception of Eastern civilization. In recent years, Pu Yingwei has deepened his global engagement, traveling to Eastern Europe, Africa, Central Asia, Southeast Asia, the Americas,

BIOGRAPHIE / BIOGRAPHY

Né en 1989 à Taiyuan (CN). Il vit et travaille à Beijing (CN).
Born in 1989 in Taiyuan (CN). He lives and works in Beijing (CN).

FORMATION

- 2018
- DNSEP, École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, FR
- 2016
- DNAP, École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, FR
- 2013
- BFA, département de la peinture à l’huile, Sichuan Fine art Institute, Chongqing, CN

SOLO EXHBITIONS
(SELECTION)

- 2026
- Red Salon, galerie Sator, Paris, FR
Independent New York, galerie Sator, US
- 2025
- Red Computer, Hive Center for Contemporary Art, Beijing, CN
- 2024
- New Century Encyclopedia, He Art Museum, CN
- 2023
- RedNow, Me, galerie Sator, Komunuma, Romainville, FR
- 2022
- Red World When We Love, West Bund Art and Design, Shanghai, China
- 2021
- A Study in Scarlet, Mamoth, London, UK
Obscure Adventure – Speculative Pop & Pan-Chinesism, START Museum, The Research, Shanghai, CN
- 2020
- Photoethic: CHINAFRICA, Jimei x Arles International Photo Festival, Xiamen, CN
Time, history, why we fight, Hive Center for Contemporary Art, Beijing, CN
Personal project “Pu Yingwei and ChinaCapital, , Madeln Gallery, Shanghai, CN
- 2019
- Pu Yingwei 1989, Organhaus, Chongqing, CN
- 2018
- Double Empire, Nouvel Institut Franco-Chinois, Lyon, FR
If Only it were true, galerie Sator, Paris, FR
- 2017
- Pu Yingwei and Jim Thompson Architects, J Gallery, Shanghai, CN
Roman Nomade : Pu Yingwei solo project, Hive Center for Contemporary Art, Beijing, CN

GROUP SHOWS
(SELECTION)

- 2026
- Forever Tomorrow: Chinese Art Now, Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki, Auckland, NZ
- 2025
- Art Brussels, galerie Sator, Brussels, BE
Luminosity Reborn, Fudan University 120th Anniversary Exhibition& Inaugural Exhibition of Fudan Art Museum, Fudan Flux, Fudan Art Museum, Shanghai, CN
Sea of Tranquility, Yue Art Museum, Yantai, CN
Re-Asia Project – Prologue, Longlati, Shanghai, CN
Questions That Pierce Time, Hunan Art Museum’s Fifth Young Artist Program, Hunan Art Museum, Hunan, CN
- 2024
- Centre Anywhere, Yuan Art Museum, Beijing, CN
One and All: New Artistic Styles of Contemporary Painting, National Art Museum of China, Beijing, CN
Symphony of Coexistence – Chinese and Southeast Asian Art Invitational Exhibition, Art Museum of SCFAI, Chongqing, CN
Return of the Sea, TAG Art Museum, Qingdao, CN
Perception and Traces, The Age of Human Wisdom, Jinan International Biennale, Jinan, CN
Pulse of the Hinterland: Wisdom Integration of the Silk Road, The 4th Xinjiang China International Art Biennial, Xinjiang Art Museum, Urumqi, CN
The Exhibition of Annual of Contemporary Art of China 2013-2024, One Art Museum, Beijing, CN
- 2023
- Compound Eyes and Deep Pupils, Annual Exhibition of the Oil Painting Department, 30th Anniversary Archive Exhibition, Sichuan Fine Arts Institute Art Museum, Chongqing, CN
Geographies of Feeling, 2023 Parallel Exhibition of Chengdu Biennale, A4 Art Museum, Chengdu, CN
Seaward, the 2nd TAG-New Contemporary,TAG Art Museum, Qingdao, CN
13+1 – Genealogy Study of Artists Season 1, Start Art Museum, Shanghai, CN
Seeking the City, 2023 Datong Contemporary Art Season, Datong Ancient City, Taiping Tower South, Datong, CN
Bordercrossing: Possibilities and Interactions, Yuz Museum, Shanghai, CN
Focus China, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Dresden, DE
Steadfastly Revise for the Standards in Nonproductive Construction, Lona March Space, Beijing, CN
Annular Vaccum Chamber, Yuan Art Museum, Beijing, CN
Projection, Sifang Art Museum, Nanjing, China
Resonance Between Text, Code and Perception: Three Perspectives of Medium in Art Practice, CAFA Art Museum, Beijing, CN
Edges as the Center: Riverine Borders, Bridges and Memory Spaces between China, Mongolia, North Korea and Russia, G Museum, Nanjing, CN
- 2022
- ON |OFF: Carousel of Progress, He Art Museum, Shunde, CN
Floating, Guangdong Museum of Art, Guangdong, CN
The Disconnected Generation, Song Art Museum, Beijing, CN
Pixe/ Row, West Bund Museum, Shanghai, China
Wuhan Biennale: Open Gesture, He Museum, Wuhan, CN
Un dialogue avec la Sensibilité Écriture, Désir, Amour, Being Art Museum , Shanghai, CN

- 2021
- When and Only When, the Strong Wind Rolled up the Surge, Aranya, Qinhuangdao, CN
Almost Paradise, Mis/Perceptions of Leisure and Labor in the Asia – Pacific, Shanghai Duolun Museum of Modern Art, Shanghai, CN
13th Shanghai Biennale: Bodies of Water, Power Station of Art, Shanghai, CN
- 2020
- Circular Impact: Video Art 21, OCAT Shanghai, Shanghai, CN
An Archive Seven Trails, Taikang Space, Beijing, CN
Those who see and know all, are all and can do all, 798 Art Center, Beijing, CN
Gold en Flow, CHAO Art Center, Beijing, CN
- 2018
- Being of Evils, Hive Center for Contemporary Art, Beijing, CN
Dance With It, Taikang Space, Beijing, China
The Comfort Zone At A Distance, Taikang Space-Light Pavilion, Beijing, CN
Fiction Art, OCAT Shenzhen, Shenzhen, China
OCAT Shanghai/OCAT Institute, Shanghai/Beijing, CN
I Do (not) Want To Be Part Of Your Celebration, Qiao Space & TANK Shanghai, CN
Project Space, Shanghai, CN
Reciprocal Enlightenment, CAFA, Beijing, CN

PRIX / PRIZES

- First “FT Artist of the Year”, Financial Times China, United Kingdom, 2025
Shortlisted for The 2nd TAG-New Contemporary, 2024
Forbes China Contemporary Young Artists of the Year, 2023
The Golden Hibiscus Award for Photography, 2023
Porsche “Young Chinese Artist of the Year” Award, 2021
Shortlisted for China Art power 100, 2021
JIMEI-ARLES Discovery Reward, 2020
Gen.T Asian Emerging Pioneers list (2020)
His article “Empire’s Legacy On “Pacing: A Journey of 70 years” and its silences” won the second prize of the IAAC (I nternational Awards for Art Criticism) prize, 2019
Shortlisted for HuaYu Youth Award, 2018
His film“Interview” has been shortlisted for Caen Si Cinéma Festival, 2018
The John Moores Painting Prize, 2012

COLLECTIONS

- Musée d’Art Contemporain de Lyon, France
KADIST Foundation, France
Emerige Group, France
White Rabbit, Australia
Guangdong Museum of Art, China
HE Art Museum, China
Start Museum, China
Song Art Museum, China
Sifang Contemporary Art Museum, China
Longlati Foundation, China
ASE Foundation, China
Whale Art Museum, Singapore

RED ALERT

RICHARD VINE, 2026

FR

Les peintures et installations riches en images de Pu Yingwei donnent aux spectateurs occidentaux un aperçu de l'expérience déconcertante et culturellement hybride qu'est la Chine contemporaine. De plus, cette esthétique aux sources multiples et aux multiples facettes semble exprimer une réalité mondiale propre à la « nouvelle guerre froide », tant dans le présent que dans l'avenir. C'est le monde de demain, semble indiquer son œuvre, et nous y sommes tous ensemble.

Pu Yingwei est né en 1989 (l'année du massacre de la place Tiananmen) à Taiyuan, capitale d'une région minière du centre-nord du pays, riche en architecture ancienne et en peintures murales. Issu d'un milieu social modeste – son père est fonctionnaire, sa mère médecin –, il obtient une licence d'arts plastiques à l'Institut des Beaux-Arts du Sichuan en 2013, puis un DNSEP à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon en 2018. Depuis lors, il a exposé dans de nombreux lieux, notamment à la Biennale internationale d'art de Pékin, aux Staatliche Kunstsammlungen de Dresde, à la Walker Art Gallery de Liverpool, à la Biennale de Shanghai ou à l'Auckland Art Gallery en Nouvelle-Zélande.

De 2021 à 2023, le jeune artiste a voyagé à travers l'Europe de l'Est, l'Afrique, l'Asie centrale et du Sud-Est, ainsi qu'aux États-Unis. C'est ainsi qu'il collecte les souvenirs et expériences qui continuent aujourd'hui encore d'inspirer ses images hybrides. À ce jour, son œuvre, à l'image de son enchantement du voyage, a traversé trois phases majeures, qui s'entremêlent souvent dans ses expositions.

Les œuvres de la série *ChinaCapital* (depuis 2019) reflètent l'une des réformes socio-économiques les plus prodigieuses de l'histoire de l'humanité. Confronté au désastre de la collectivisation impitoyable menée par Mao Zedong – entre 15 et 55 millions de personnes sont mortes de faim pendant le « Grand Bond en avant » (1959-1962) –, son deuxième successeur, Deng Xiaoping, a instauré une forme de capitalisme d'État qui a rapidement dynamisé l'économie chinoise. Entre 1978 et 1992, le PIB du pays a presque quadruplé ; en 2020, quelque 800 millions de personnes étaient sorties de la pauvreté. Shenzhen, qui n'était qu'un village de pêcheurs lorsque Deng l'a désignée zone économique spéciale en 1980, s'est transformée au cours des 30

années suivantes en une métropole futuriste qui produit aujourd'hui 70 % des smartphones du monde. Une entreprise qui y est implantée, Huawei, réalise régulièrement un chiffre d'affaires supérieur à celui de Disney et Nike réunis. Cette nouvelle ère du « socialisme de marché » ou du « socialisme aux caractéristiques chinoises » a fait naître des millionnaires. La Chine compte aujourd'hui environ 6,5 millions de particuliers fortunés, soit plus du double du nombre enregistré en France, et n'est devancée que par les États-Unis, qui en comptent 23,5 millions.

Les œuvres « ChinaCapital » de Pu Yingwei, dont la surface est aussi lisse que celle d'une publicité, rappellent l'exubérance satirique, éblouie par la richesse, de l'avant-garde post-Mao d'origine. Les caractères calligraphiques, les poings serrés (typiques de l'art de propagande à l'ancienne) et les étoiles à cinq branches du Parti communiste sont traités comme des motifs pop. La police de caractères du logo omniprésent de ChinaCapital est reprise, à la manière de Wang Guangyi, de celle de Coca-Cola. La densité désordonnée d'objets et de mots dans les installations de Pu Yingwei n'a rien à envier à celle de Wu Shanzhuan. Le sol du stand de Pu Yingwei à Independent à New York en 2026 était jonché de fausse monnaie – un geste que l'excentrique Xu Zhen, voire Ai Weiwei, auraient bien pu lui envier.

Les initiatives menées dans le cadre de son projet *ChinAfrica* (2015-2023) s'inspirent d'une autre initiative de Deng Xiaoping qui a bouleversé le monde : la Grande Ouverture. À partir de 1949, Mao ferme la Chine à la plupart des étrangers – une mesure qui reprend la position de la fin de la Chine impériale, jusqu'à ce qu'elle soit contrainte de s'ouvrir par les nations occidentales au XIXe siècle. Deng, en revanche, a accueilli favorablement les influences extérieures et le commerce mondial, ce qui a eu un effet dynamisant, les biens, les informations, les technologies et les personnes étrangères affluant en Chine.

En 2013, l'actuel dirigeant du pays, Xi Jinping, rappelant le dynamisme commercial de l'ancienne Route de la Soie, s'est attaché à inverser ce flux d'influence, en recherchant activement des ressources, des marchés et des relations diplomatiques à l'étranger afin d'assurer la prospérité de la Chine et son statut de superpuissance. Quelque 150 pays ont depuis signé des accords dans le cadre de cette politique de la nouvelle route de la soie. Parmi eux, on trouve notamment des pays africains qui ont obtenu des aéroports, des voies ferrées, des parcs industriels ou un soutien technologique en échange de droits d'exploitation pétrolière et minière, de liens stratégiques et d'un vaste nouveau marché pour les produits chinois.

En 2009, la Beijing Review, un magazine d'actualité hebdomadaire en anglais publié par le gouvernement chinois, a lancé une filiale régionale, ChinAfrica. Pu Yingwei a emprunté ce nom après avoir rendu visite à un oncle qui participait à la construction d'un barrage au Kenya. Les œuvres de cette série associent des symboles peints, des photographies collées provenant de toute l'Afrique et la police de caractères « Réalisme révolutionnaire » créée par Pu, également connue sous le nom d'« Empire Font » – un système d'écriture qui fusionne les caractères chinois avec des lettres cyrilliques et latines. Le message principal est explicite : « JE VEUX ÊTRE MODERNE », proclame une peinture en cinq panneaux de 10 mètres de long portant ce titre, réalisée en 2020-2021. Le deuxième point est implicite : la Chine, la Russie et les États-Unis se disputent la place de chef de file de l'ancien Tiers-Monde.

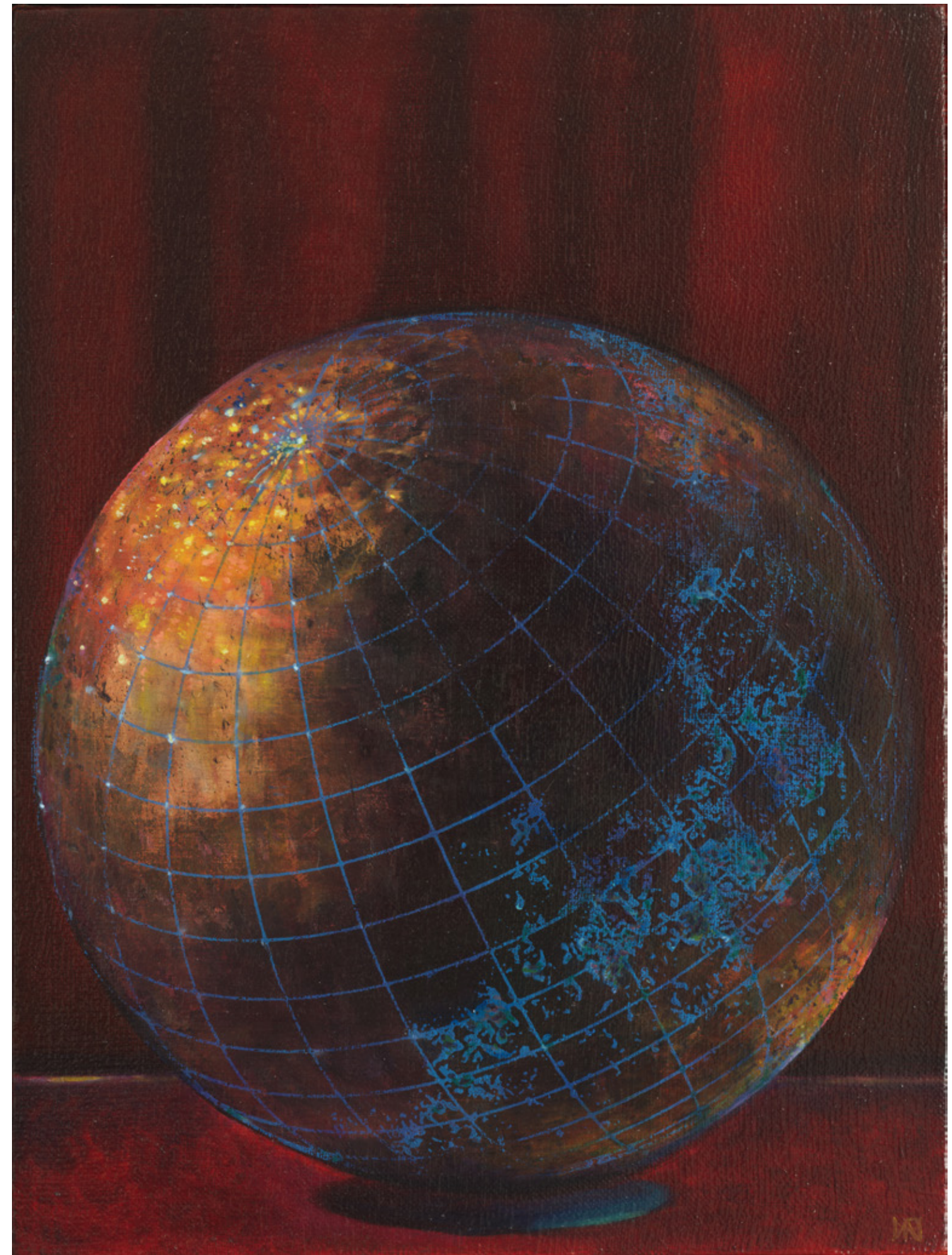
D'une portée encore plus marquée, les œuvres « ChinAmerica » de l'artiste (2024-aujourd'hui) partent du principe que les États-Unis et la Chine (dont l'économie est huit fois plus importante que celle de la Russie) sont engagés dans une lutte mondiale pour la suprématie commerciale et idéologique. Le tableau éponyme ChinAmerica (2025-2026) présente ce terme en caractères de type Coca-Cola sur un fond violet foncé, suggérant que le meilleur espoir de l'humanité réside dans le mélange et le compromis, une fusion entre le rouge du Parti communiste chinois et le bleu du drapeau américain.

Les nouvelles peintures de l'artiste, intitulées « Salon Rouge », explorent les implications – artistiques, sociales et géopolitiques – de l'inclusion et de l'exclusion. Le titre évoque les expositions du Salon organisées par l'Académie française du XVIIe au XIXe siècle – ces vastes concours professionnels destinés à renforcer les normes les plus élevées en matière d'art et de bienséance publique. Les toiles rejetées étaient marquées d'un grand « R » majuscule au dos. Pourtant, avec l'avènement du Salon des Refusés, cette « lettre écarlate » devint un signe d'honneur pour les artistes d'avant-garde émergents, qui s'opposaient systématiquement à l'esthétique, aux pratiques sociales et à la morale conventionnelles (qu'elles soient aristocratiques ou bourgeoises). De cette révolte libératrice naquirent des œuvres telles que les scènes d'intérieur plates et largement monochromes de Matisse, comme *La Desserte rouge* (1908) et *L'Atelier rouge* (1911).

En Chine, plusieurs siècles auparavant, le rouge était déjà considéré comme la couleur du « feu », symbolisant la vitalité, la prospérité et le bonheur – une association qui a été facilement transposée au Parti communiste « rouge » victorieux au milieu du XXe siècle. Le gouvernement révolutionnaire mit alors en place sa propre version de l'ancien salon académique. L'art officiel, limité au seul style du réalisme socialiste approuvé, faisait une propagande vigoureuse (souvent à une échelle monumentale) des vertus des ouvriers, des paysans et des soldats s'efforçant de réaliser une utopie socialiste. C'est de ce mensonge imposé que l'avant-garde chinoise des dernières décennies dut se libérer après la mort de Mao en 1976.

La culture chinoise s'est également caractérisée par une longue tradition de « lettrés » – des érudits-artistes de la haute société (et donc non professionnels) –, dont beaucoup – au premier rang desquels les « Sept Sages de la Forêt de Bambou » du IIIe siècle – démissionnèrent de leurs fonctions officielles pour échapper à la corruption et se consacrer, dans une semi-retraite paisible et raffinée, aux « trois perfectionnements » (la poésie, la calligraphie et la peinture), souvent complétées par la musique, les jeux de société et la dégustation d'alcool. À la fin du XXe siècle, cet isolement volontaire a donné lieu à l'éclosion de nombreux villages d'artistes bohèmes (du East Village délabré de Pékin au début des années 1990 aux enclaves gentrifiées ultérieures telles que Songzhuang), qui ont alimenté des espaces d'exposition expérimentaux allant du quartier artistique commercial 798 de Pékin à la Power Station of Art de Shanghai, une institution à but non lucratif.

Toutes ces résonances sont mises en évidence lorsque Pu Yingwei se tourne vers un avenir proche dans ses peintures actuelles de la série « Red Salon », qui évoquent souvent, par la juxtaposition, le choc entre différents modes de vie et systèmes mondiaux. On y découvre ainsi des draperies rouges, autrefois associées aux intrigues aristocratiques, mais désormais utilisées pour mettre en valeur

NATURE MORTE, 2026
HUILE SUR TOILE DE LIN ET TECHNIQUE MIXTE
OIL ON LINEN AND MIXED MEDIA
40X30CM

des images contemporaines qui invitent à la réflexion. Un tableau intitulé *Red Pope* représente un portrait occidental, peint en rouge, surmonté d'une coiffe cérémonielle asiatique ornée de deux étoiles (l'une pour la Chine, l'autre pour les États-Unis, peut-être ?). Un autre portrait, *Delivery Driver*, met en scène un casque qui fait à la fois référence à la casquette d'astronaute, évoquant des aspirations et une mission célestes, et au casque de protection purement pragmatique d'un livreur de repas à scooter. *Modern Portrait I* et *Modern Portrait II* nous rappellent que le modernisme artistique a vu le jour, en partie, grâce à la réinterprétation par Picasso des masques africains et d'autres formes « primitives ». Ainsi, la portée des dernières œuvres de Pu Yingwei semble évidente. Nous devons apprendre à vivre avec une myriade de tensions alarmantes, en les rendant paradoxalement créatrices – tant au quotidien, à l'échelle individuelle, qu'à l'échelle géopolitique – si l'humanité veut survivre et s'épanouir dans le monde socio-économique bipolaire que nous avons nous-mêmes créé.

FRANCIS BACON
STUDY FOR PORTRAIT (PETER BEARD), 1975
HUILE SUR TOILE,
OIL ON CANVAS
35,5 X 30,5 CM

EN

Pu Yingwei's image-packed paintings and installations give Western viewers a hint of the jarring, culturally hybrid experience of contemporary China. Moreover, this multi-sourced, polyvalent aesthetic seems to express a neo-Cold War global condition, present and future. This is Tomorrowland, his work implies, and we are all in it together.

Pu Yingwei was born in 1989 (the year of the Tiananmen Square massacre) in Taiyuan, the capital of a north-central coalmining region filled with ancient architecture and murals. Raised in mid-level social circumstances – his father is a civil servant, his mother a doctor – he earned a BFA from Sichuan Fine Arts Institute in 2013 and a DNSEP from L'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon in 2018. Since then, he has exhibited widely in venues such as the Beijing International Art Biennial, the Staatliche Kunstsammlungen Dresden, the Walker Art Gallery in Liverpool, the Shanghai Biennale, and the Auckland Art Gallery in New Zealand.

DELIVERY RIDERS, 2026,
HUILE SUR TOILE DE LIN ET TECHNIQUE MIXTE
OIL ON LINEN AND MIXED MEDIA
40 X 30 CM

From 2021 to 2023, the young artist traveled through Eastern Europe, Africa, Central and Southeastern Asia, and the United States. Hence a wanderer's mental souvenir-gathering informs his image *mélanges* even today. To date, his oeuvre, like his vagabond enchantment, has passed through three major phases, often intermingled in his exhibitions.

The “ChinaCapital” works (2019-present) reflect one of the most stupendous socioeconomic reforms in human history. Faced with the disaster of Mao Zedong's ruthless collectivization – some 15 to 55 million people starved to death during the so-called Great Leap Forward (1959-62) – his second successor, Deng Xiaoping, instituted a form of state capitalism that soon supercharged the Chinese economy. Between 1978 and 1992, the country's GDP nearly quadrupled; by 2020, some 800 million people had been lifted out of poverty. Shenzhen, a fishing village when Deng designated it a Special Economic Zone in 1980, transformed over the next 30 years into a futuristic metropolis that now produces 70 percent of the world's smartphones. One company based there, Huawei, frequently outsells Disney and Nike combined. This new era of “market socialism” or “socialism with Chinese characteristics” made millionaires. China currently boasts about 6.5 million High Net Worth Individuals, more than double the number in France and second only to the US's 23.5 million.

Pu Yingwei's “ChinaCapital” pieces, as slick-surfaced as advertising, recall the satiric wealth-dazzled exuberance of the original post-Mao avant-garde. Calligraphic characters, clenched fists (familiar from old-school propaganda art), and five-pointed Communist Party stars are treated like Pop motifs. The script of the ubiquitous ChinaCapital logo is appropriated, Wang Guangyi-style, from Coca-Cola. The jumbled density of objects and words in Pu Yingwei's installations is worthy of Wu Shanzhuan. The floor of Pu Yingwei's booth at the 2026 Independent Art Fair in New York was strewn with fake currency – a gesture that the madcap Xu Zhen, or even Ai Weiwei, might well envy. Works under the “ChinAfrica” rubric (2015-23) take their impetus from Deng Xiaoping's other world-changing initiative, the Great Opening Up. Beginning in 1949, Mao had closed China to most foreigners – a move that recapitulated the stance of late imperial China, until it was forced open by Western nations in the 19th century. Deng, however, welcomed outside influences and global trade, again to galvanizing effect as foreign goods, information, technology, and people poured into China.

In 2013, the country's present leader, Xi Jinping, recalling the merchandising vitality of the ancient Silk Road, set about to reverse this flow of influence, actively seeking resources, markets, and diplomatic relations abroad in order to secure China's prosperity and super-power status. Some 150 nations have now signed deals under this Belt and Road Policy. Prominent among them are African countries that have gained airports, railroads, industrial parks, and technological support in exchange for oil and mineral rights, strategic ties, and a vast new pool of buyers for Chinese goods.

In 2009 the Beijing Review, a weekly English-language news magazine issued by the Chinese government, founded a regional spinoff, ChinAfrica. Pu Yingwei borrowed the moniker after visiting an uncle who was helping to engineer a dam in Kenya. The works in this group

combine painted symbols, collaged photographs from throughout Africa, and Pu's own Revolutionary Realism Font, also known as Empire Font – a writing system that amalgamates Chinese characters with Cyrillic and Latin-alphabet lettering. The primary message is explicit: “I WANT TO BE MODERN” proclaims a 5-panel, 10-meter-long painting of that title from 2020-21. The second point is implicit: China, Russia, and the US are contending to lead the way for the former Third World

Even starker in import, the artist's “ChinAmerica” works (2024-present) assume that the US and China (whose economy is eight times the size of Russia's) are locked in a global contest for commercial and ideological dominance. The eponymous painting *ChinAmerica* (2025-26) presents the term in Coca-Cola type on a field of dark purple, suggesting that humankind's best hope lies in blending and compromise, a fusion of Chinese Communist Party red and American-flag blue.

The artist's new “Salon Rouge” paintings explore the ramifications – artistic, social, and geopolitical – of inclusion and exclusion. The title calls to mind the Salon exhibitions held by the French Academy from the 17th through 19th centuries – those vast professional competitions meant to reinforce the highest standards of art and public decorum. Rejected canvases were inscribed with a large capital “R” on the back. Yet with the advent of the Salon des Refusés, this scarlet letter became a badge of honor for emerging avant-garde artists, who systematically opposed conventional (whether aristocratic or bourgeois) aesthetics, social practice, and morality. From that liberating revolt eventuated such works as Matisse's flat, largely monochrome interior scenes *The Dessert: Harmony in Red* (1908) and *The Red Studio* (1911).

In China, long centuries earlier, red had already been established as a “fire” color suggesting vitality, prosperity, and happiness – an association conveniently transferred to the victorious “red” Communist Party in the mid-20th century. The revolutionary government then set up its own version of the old Academic salon. Official art, restricted to the solely approved Socialist Realist style, vigorously propagandized (often at monumental scale) the virtues of workers, peasants, and soldiers striving to realize a socialist utopia. It was from this regimented falsity that China's latter day avant-garde had to break free following Mao's death in 1976.

Chinese culture also had a longstanding tradition of gentlemanly (therefore nonprofessional) “literati” scholar-artists, many of whom – most famously the third-century Seven Sages of the Bamboo Grove – left official posts in order to avoid corruption and pursue, in peacefully refined semi-seclusion, the Three Perfections (poetry, calligraphy, and painting), often supplemented by music, board games, and drinking. In the late 20th century this voluntary sequestration morphed into a flowering of multiple bohemian artist villages (from Beijing's derelict East Village of the early 1990s to later gentrified enclaves such as Songzhuang), which fed experimental exhibition spaces ranging from Beijing's commercial 798 art district to Shanghai's nonprofit Power Station of Art.

All of these resonances are activated when Pu Yingwei looks to the near future in his current “Red Salon” paintings, which frequently evoke the clash of lifestyles and world systems through juxtaposition. Thus we find red drapery of the sort once associated with aristocratic intrigue but now used to highlight thought-provoking contemporary

LOTHAR ZITZMANN
SONG OF WORLD YOUTH (WELTJUGENDLIED)
HUILE SUR BOIS
OIL ON WOOD
1975
280 X 552 CM

images. A painting titled Red Pope, shows a Western portrait head, cast in red, topped by an Asian ceremonial headdress emblazoned with two stars (one for China, one for the US perhaps?). Another portrait head, Delivery Driver, features a helmet that alludes simultaneously to an astronaut's headgear, evoking celestial aspirations and purpose, and the wholly pragmatic protective casque of a scooter-riding food courier. Modern Portrait I and II remind us that artistic modernism was launched, in part, through Picasso's reinterpretation of African masks and other "primitive" forms. Thus the implication of Pu Yingwei's latest efforts seems clear. We must learn to live with myriad red-alarm tensions, making them paradoxically generative – on a daily personal basis as well as on a geopolitical scale – if humanity is to survive and flourish in the socioeconomically bicameral world we have created for ourselves.

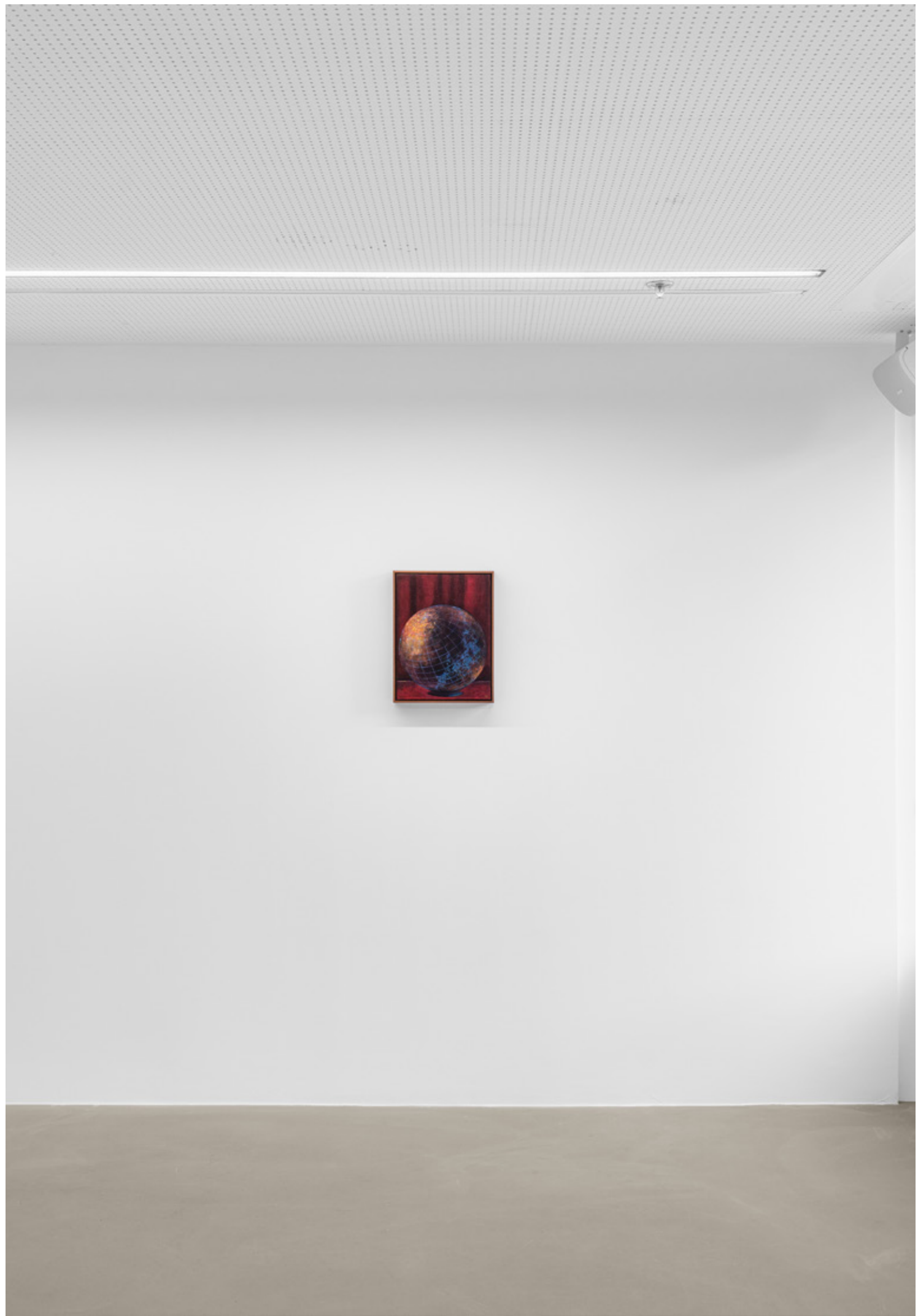
Spécialiste reconnu en art contemporain chinois et basé à New York, Richard Vine a été pendant plus de vingt ans le rédacteur en chef d'Art in America. Il est l'auteur d'ouvrages tels que *Liu Shiming : Sculpting Empathy* (2026), *New China, New Art* (2008), *Odd Nerdrum : Paintings, Sketches, and Drawings* (2001), ainsi que du roman policier se déroulant dans le milieu de l'art *SoHo Sins* (2016).

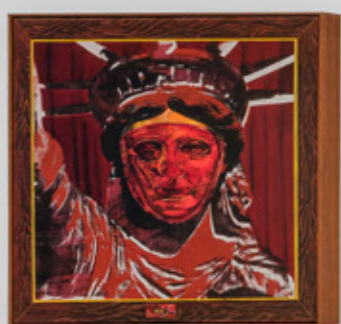
Richard Vine is the former managing editor of Art in America and author of hundreds of critical articles, interviews, and reviews. His books include *Liu Shiming: Sculpting Empathy* (2026), *New China, New Art* (2008), and *Odd Nerdrum: Paintings, Sketches, and Drawings* (2001), as well as the artworld crime novel *SoHo Sins* (2016). He has taught and lectured around the world, and curated exhibitions in Beijing, New Delhi, Hangzhou, Ho Chi Minh City, and New York.

CONTEMPORARY HUMAN (SOCIAL SENTIMENT), DÉTAIL

SCULPTURE (HOMO SAPIENS, GREAT MEN, APE-MEN)

Huile sur toile de lin et technique mixte
Oil on linen and mixed media
2025-2026
180 x 120 cm

FR

Dans le cadre de la série *Red Salon*, cette œuvre s'inspire, sur le plan formel, du langage pictural du réalisme socialiste, caractérisé par des coups de pinceau bien visibles. Ce style pictural est au service de son sujet : une sculpture monumentale rendant hommage à un astronaute qui pose à nouveau le pied sur la Lune. Dans cette œuvre, l'artiste fait référence à la photographie de l'œuvre intitulée *Le milicien* de Wang Zhaowen, parue en couverture du premier numéro de *People's Fine Art* en 1950, ainsi qu'au *bœuf écorché* de Rembrandt. Entre le quotidien et le sacré, l'humain et l'animal, notre époque avance à toute vitesse.

EN

Within the Red Salon series, this work draws upon the visibly brush-driven language of Socialist Realism for its formal treatment. This painterly style serves its subject: a monumental sculpture honouring an astronaut who sets foot once again on the Moon. In this painting, the artist references the cover work *The Militiaman* from the inaugural issue of *People's Fine Art* 1950, as well as Rembrandt's *The Slaughtered Ox*. Between the ordinary and the sacred, the human and the animal, our era surges forward at great speed.

CONTEMPORARY HUMAN (SOCIAL SENTIMENT)

Huile sur toile de lin et technique mixte
Oil on linen and mixed media
2025-2026
180 x 120 cm

FR

La série « Contemporary Humans » marque la nouvelle orientation créative de Pu Yingwei. Alliant les symboles abstraits, les globes terrestres, les slogans et les éléments aux teintes rouges de ses œuvres antérieures, cette série intègre des scènes de la vie sociale des gens d'aujourd'hui. Pour la première fois dans son parcours artistique, des motifs tels que des iPhones, des références à la mode, des livreurs, des employés de bureau, des journaux et des magazines apparaissent dans ses peintures. L'artiste cherche à mettre en lumière les véritables difficultés de l'humanité à travers un rythme bien plus proche du moment présent.

Comme l'affirme Pu Yingwei : « Que ce soit en Chine ou partout dans le monde, nos sociétés connaissent des transformations immenses et rapides. Je souhaite représenter ces réalités actuelles qui n'ont pas encore été mises en images dans l'art. »

EN

The «Contemporary Humans» series marks Pu Yingwei's latest creative direction. Merging the abstract symbols, globes, slogans and red-toned elements from his earlier works, the series integrates social-life scenarios of present-day people. For the first time in his practice, motifs such as iPhones, fashion references, delivery rider, office worker, newspapers and magazines appear within his paintings. The artist seeks to articulate humanity's real predicaments from a rhythm much closer to the present moment.

As Pu Yingwei states: "Whether in China or across the world, our societies are undergoing immense and rapid transformations. I wish to depict those ongoing realities of our present that have not yet been represented in art."

RED LIBRARY

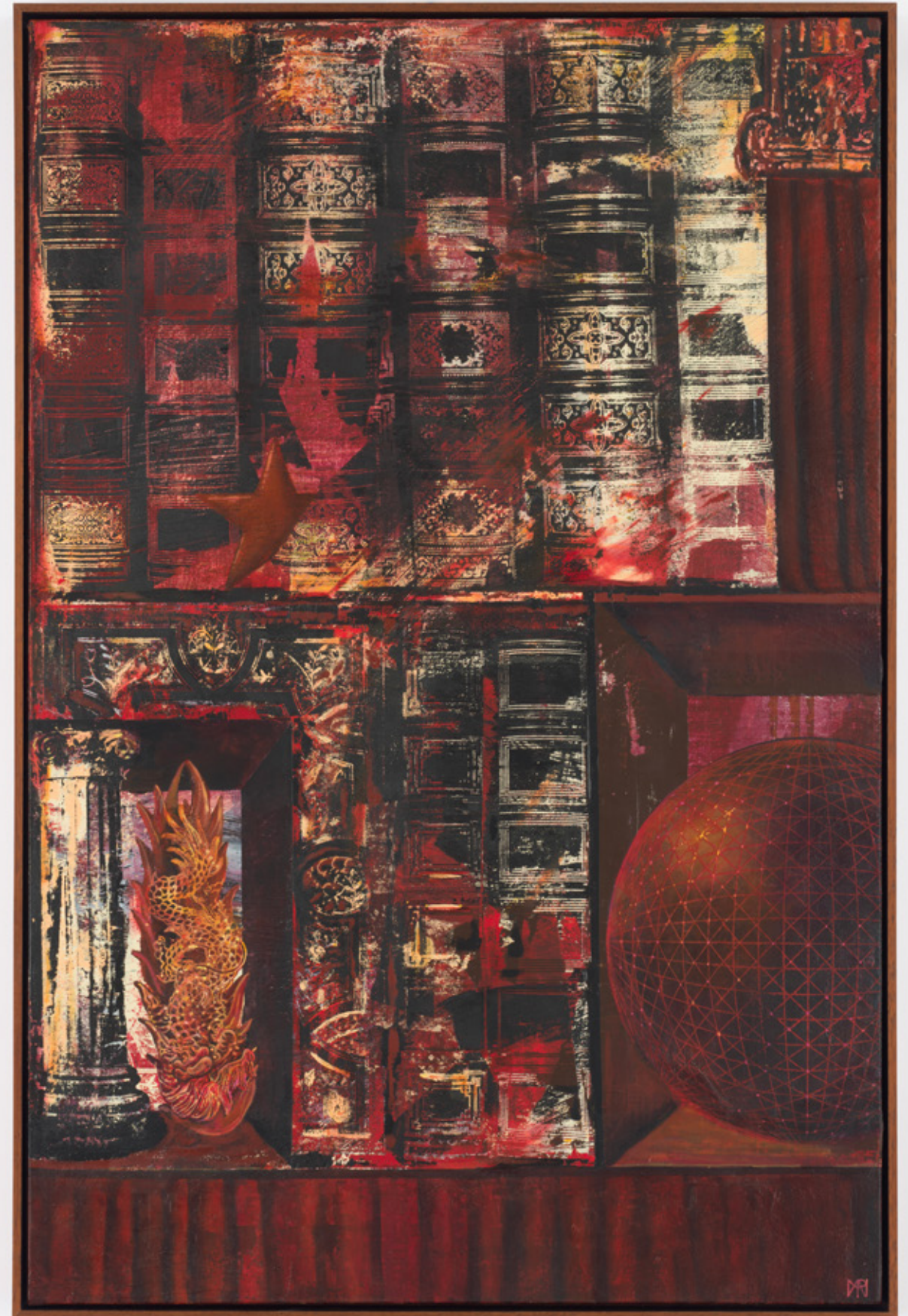
Huile sur toile de lin et technique mixte
Oil on linen and mixed media
2026
90 x 60 cm

FR

La bibliothèque est un espace de goût, mais aussi un espace politique. S'inspirant des portraits de Napoléon réalisés par Jacques-Louis David, l'artiste Pu Yingwei réinvente l'espace intime de la bibliothèque pour en faire un lieu composé de livres, de colonnes romaines, de rideaux, d'un globe terrestre, d'étoiles à cinq branches et de sculptures en forme de dragons. Les livres anciens, aux pages tachetées, semblent maculés de sang, comme si une tempête rouge et conspiratrice venait de se déchaîner.

EN

The library is a space of taste, but also a political space. Inspired by Jacques-Louis David's portraits of Napoleon, artist Pu Yingwei re-imagines the intimate space of the library as a site assembled with books, Roman columns, drapes, the globe, five-pointed stars and dragon-shaped sculptures. Mottled ancient books appear smeared with blood, as if a conspiratorial red storm has just unfolded.

FLESHY FLOWERS

Huile sur toile de lin et technique mixte
Oil on linen and mixed media
2026
90 x 60 cm

FR

Dans la dernière série d'œuvres de Pu Yingwei, tout semble devenir un symbole de notre présent en proie à la crise. Comme on le voit dans cette pièce intitulée *Fleshy Flower*, la composition du vase s'inspire de la notion de «nature morte dangereuse» de Giorgio Morandi. Le vase repose sur le bord d'un plateau de table instable. Sa surface en marbre rouge et noir évoque la chair et les veines humaines, se fondant harmonieusement avec le vase qui le surplombe, lequel partage la même palette de couleurs. Au sein des motifs floraux, des visages et des formes génitales laissent à nouveau entrevoir des traces du corps.

EN

In Pu Yingwei's latest body of work, everything appears to become a symbol of our crisis-ridden present. As seen in this piece *Fleshy Flower*, the arrangement of the vase draws inspiration from Giorgio Morandi's notion of the "dangerous still life". The vase sits on the edge of an unbalanced tabletop. Its red-and-black marble surface evokes human flesh and veins, merging seamlessly with the vase above it, which shares the same colour palette. Within the floral details, faces and genital forms once again reveal traces of the body.

RED MASK, YELLOW CORE

Huile sur toile de lin et technique mixte
Oil on linen and mixed media
2025-2026
70 x 70 cm

FR

Telle une oeuvre signifiante de la série *ChinAmerica*, *Red Mask, Yellow Core* projette avec force la relation complexe entre la Chine et les États-Unis sur l'émblématique Statue de la Liberté. Elle met en dialogue les normes américaines, la chair aux teintes jaunes et le rouge en tant que masque idéologique. L'œuvre ne prend pas position de manière explicite ; elle se contente de mettre à nu cette relation aux contours tranchants.

EN

As a key work from the *ChinAmerica* series, *Red Mask, Yellow Core* powerfully projects the complex relationship between China and the United States onto the iconic Statue of Liberty. It brings together American norms, the yellow-toned flesh, and red as an ideological mask. The painting takes no explicit stance; it merely lays bare this sharp-edged relationship.

RED POPE (FACES OF OUR TIME)

Huile sur toile de lin et technique mixte
Oil on linen and mixed media
2025-2026
70 x 70 cm

FR

Le *Pape rouge* recrée un portrait contemporain imprégné d'une aura classique : encadrée par du marbre aux textures charnues, la figure papale se détache sur un fond de velours rouge. Ce portrait fragmenté, aux dents découvertes, présente des yeux aux couleurs et aux formes variées. Ils symbolisent les différents peuples du monde, qui convergent tous au sein d'un même visage.

EN

The *Red Pope* re-creates a contemporary portrait steeped in classical aura: framed by marble with fleshy textural qualities, the papal figure emerges against a backdrop of red velvet. This fractured portrait, with bared teeth at the mouth, features eyes of varied colours and forms. They symbolise diverse peoples across the globe, all converging within one single face.

MODERN PORTRAITS (LADIES OF THE BALL)

Huile sur toile de lin et technique mixte
Oil on linen and mixed media
2026
60x 40 cm

FR

Portraits modernes présente les multiples facettes de la vie contemporaine. Couvrant des cultures et des époques variées, ces œuvres incarnent la synchronicité et l'hybridité de l'existence humaine moderne. Bien que chaque œuvre semble présenter les contours d'un portrait individuel, elle renferme en réalité plusieurs personnages, fonctionnant ainsi essentiellement comme une scène de groupe ancrée dans un contexte spécifique.

Les dames du bal dépeint une scène joyeuse où des dames élégamment vêtues dansent avec grâce et discutent en toute intimité sous des lumières scintillantes.

EN

Modern Portraits presents the multifaceted contemporary life. Spanning diverse cultures and eras, these works embody the synchronicity and hybridity of modern human existence. Though each piece appears to bear the outline of a solitary portrait, it encloses multiple figures within, functioning essentially as a group scene set in a specific context.

Ladies of the Ball depicts a joyous scene of elegantly dressed ladies dancing gracefully and chatting intimately under twinkling lights.

MODERN PORTRAITS (RED STAR GENTLEMEN)

Huile sur toile de lin et technique mixte
Oil on linen and mixed media
2026
60x 40 cm

FR

Portraits modernes présente les multiples facettes de la vie contemporaine. Couvrant des cultures et des époques variées, ces œuvres incarnent la synchronicité et l'hybridité de l'existence humaine moderne. Bien que chaque œuvre semble présenter les contours d'un portrait individuel, elle renferme en réalité plusieurs personnages, fonctionnant ainsi essentiellement comme une scène de groupe ancrée dans un contexte spécifique.

Red Star Gentlemen met en scène des hommes distingués vêtus de costumes. Leurs regards perçants se superposent à l'ombre d'étoiles rouges à cinq branches, donnant vie à des personnages qui incarnent l'esprit du modernisme.

EN

Modern Portraits presents the multifaceted contemporary life. Spanning diverse cultures and eras, these works embody the synchronicity and hybridity of modern human existence. Though each piece appears to bear the outline of a solitary portrait, it encloses multiple figures within, functioning essentially as a group scene set in a specific context.

Red Star Gentlemen portrays solemn gentlemen clad in formal suits. Their sharp gazes overlap with the shadow of red five-pointed stars, rendering figures of gentlemen who carry forward the spirit of modernism.

DELIVERY RIDERS

Huile sur toile de lin et technique mixte
Oil on linen and mixed media
2026
40x30cm

FR

La peinture reprend le portrait d'un astronaute du siècle dernier, en remplaçant sa silhouette par celle d'un livreur chinois. De l'intérieur du casque émerge une masse collective de silhouettes humaines. Les vols spatiaux symbolisent la volonté grandiose et globale de la nation, tandis que la livraison de repas incarne, à une échelle microscopique, le monde individuel, exigu et marginalisé.

EN

The painting borrows the portrait of an astronaut from the last century, substituting his figure with a Chinese delivery rider. Inside the helmet emerges a collective mass of human figures. Spaceflight symbolises the grand, overarching will of the nation, while food delivery embodies the cramped, marginalised individual realm at a micro scale.

NATURE MORTE

Huile sur toile de lin et technique mixte
Oil on linen and mixed media
2026
40x30cm

FR

Nature Morte s'inspire de motifs canoniques de la peinture à l'huile classique, mais la forme sphérique qui occupe le centre de l'œuvre est réinterprétée comme la Lune ou une planète inconnue flottant dans l'espace, métaphore de la manipulation et de l'agencement à l'échelle cosmique.

EN

Nature Morte draws on canonical motifs from classical oil painting, yet the spherical form at its centre is reimagined as the Moon or an unknown planet floating in outer space, a metaphor for manipulation and arrangement unfolding on a cosmic scale.

GALERIE
@galleriesator www.galleriesator.com
contact@galleriesator.com
SATOR