

姚清妹作品

The Works of Yao Qingmei

魔金石空間
MAGICIAN SPACE

姚清妹

姚清妹的作品多以行为表演为基础，以录像装置的形式呈现。作品主题常围绕政治及社会话题展开，然而其兴趣并不在于陈述现实及表达政治观点，而是以批判的、甚至带点犬儒精神的方式，与其所涉及的政治主题保持一定距离。幽默是其作品最明显的特征：在滑稽的诗意中流露出一种荒诞的忧思。

对符号的研究贯穿了姚清妹的创作。她对符号意义本身的消耗、符号对人的消耗进行研究，并试图理解它们与周遭环境之间的关系。在这一过程中，“挪用”与“置换”是她常用的表现手法。

她的创作一些是发生在公共场合的行为介入，一些是结合舞台剧形式的行为表演。行为过程中，控制与偶发因素在相互作用之间呈现出丰富的张力，而录像、装置、文本对行为的再现亦产生了微妙的发酵。

姚清妹毕业于法国利摩日欧比松国立高等美术学院和阿尔松别墅国立高等艺术学院。她是第59届 Salon de Montrouge 评审团特别奖的获得者，并于2014年12月在法国巴黎东京宫举办个展。

魔金石空間
MAGICIAN SPACE

展览现场

魔金石空間
MAGICIAN SPACE

展览现场

北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区798东街 / 798 East Road, 798 Art District, No.2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District., Beijing, China

T +86 10 5840 5117 / F +86 10 5978 9635 / E info@magician-space.com / W www.magician-space.com

魔金石空間
MAGICIAN SPACE

展览现场

北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区798东街 / 798 East Road, 798 Art District, No.2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District., Beijing, China
T +86 10 5840 5117 / F +86 10 5978 9635 / E info@magician-space.com / W www.magician-space.com

跳吧！跳吧！布鲁斯·玲！

行为录像

12 分钟

2013

在录像中，艺术家身着李小龙在其最后一部电影《死亡游戏》中的经典黄色运动服，在竹林布景前，手持镰刀和锤子，随着钢琴伴奏一边“吟啸”一边完成了一系列充满象征意义的舞蹈动作，并以现场砸碎了一只三足鼎而告终。

这件作品是行为表演和极简舞台剧（spectacle minimale）的结合。其中，身体的消耗和砸碎一只鼎都带有行为艺术（body art）的色彩，布景以及与观众的距离感则源自舞台艺术。其中涉及到“置换”（Déplacement）和“挪用”（Détournement）的概念，比如，对李小龙这一英雄形象的模仿、对竹林、镰刀和锤子等符号的挪用；在听觉上，艺术家以咏叹调的方式“唱出”李小龙在电影中的经典怒吼，钢琴师则以一种多愁善感的浪漫方式呈现了《龙之怒》（李小龙电影《龙争虎斗》的配乐）等。

艺术家所表现的动作姿势传递了一种复杂的情感：有些身体语言优雅，有些痛苦甚至狰狞，它们都带有很强的象征性，整个表演在动作的转换中处于一种矛盾的、带有歧义的语境里。布鲁斯·玲拿着镰刀和锤子，一本正经地跳舞，僵硬的身体因过于严肃而显得有些好笑。在此，艺术家认为，一个人非常尽力地去做一件并不擅长的事是很可悲的。

http://v.youku.com/v_show/id_XODcyNDMxOTQw.html?f=23358746&from=y1.2-3.4.3

密码：magicianspace798

说到“一件”艺术作品，您能不能出示您的“一件”身份证？
Talking about a 'piece' of artwork, can you show me your ID?

是的，这是一件艺术作品
Yes, this is an artwork.

在摩纳哥独唱《国际歌》的第三章节

录像

12分30秒

2012

ED.4/5

这是姚清妹 2012 年最重要的作品，她因此获得了第 59 届 Salon de Montrouge 评审团特别奖。

“压迫的国家、空洞的法律，苛捐杂税榨穷苦；富人无务独逍遥。穷人的权利只是空话，受够了护佑下的沉沦。平等需要新的法律，没有无义务的权利，平等！也没有无权利的义务！”——《国际歌》的第三段，因其歌词所具有的无政府主义思想，使之在几乎所有国家都不被传唱，但其所涉及的贫富差距与财富分配的问题是具有现实意义的。艺术家借用示威游行的常见模式，沿着摩纳哥著名的 F1 赛道一边转圈一边通过高音喇叭唱《国际歌》的第三章，很快，她被两名警察拦下，随后，他们用各自的语言武装，讨论了艺术和艺术的政治性、公共空间的言论限制和个体自由等问题。这件视频作品没有一帧画面，观者只能根据声音和字幕进行想象。

姚清妹的创作不提供具体判断，而是激发某个事件与现象中的对话、思考和质疑。作为公共空间的介入（intervention）和一个类似偶发事件（happening）的行为，“一个人的游行”即是政治性的，又是诗意的，它意图揭示这段歌词内容与作为“全球富人避税港”的摩纳哥之间的强大冲突和不可妥协性，同时，这个行为本身是荒诞和无奈的：这个无政府主义者孤独的挑衅无异于螳臂当车，而她若有似无的天真也为这个形象增添了一些可爱与可悲。

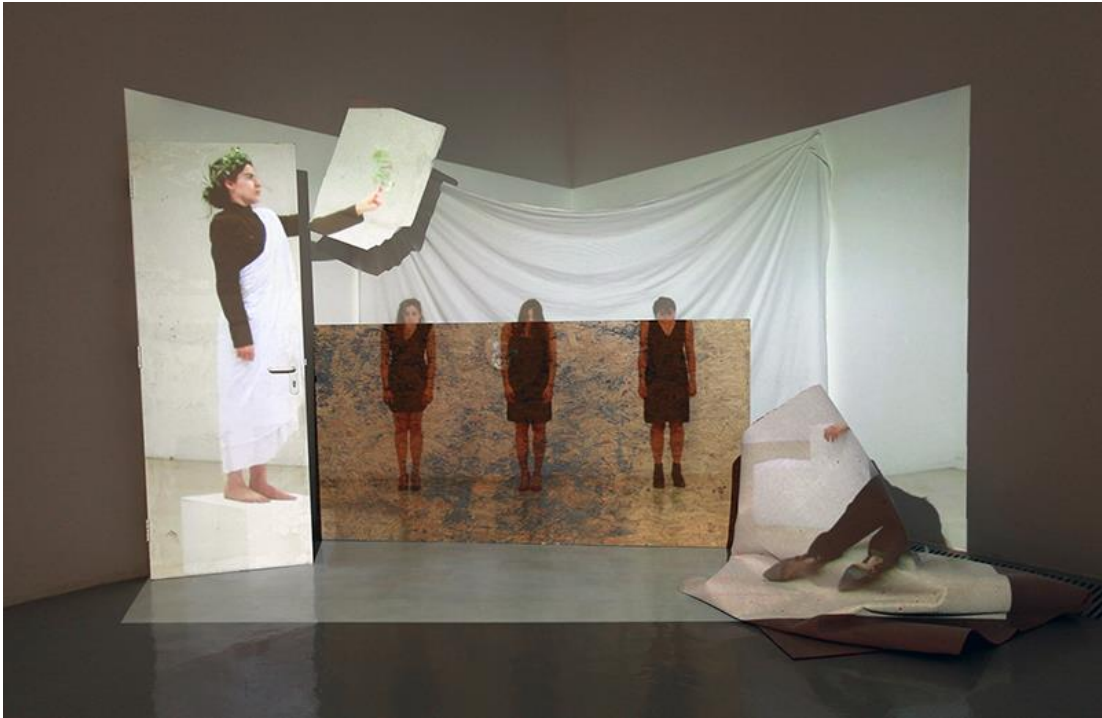
一块红布
行为录像
尺寸可变
2014

艺术家高举一块红布奔跑，以一种似乎永不知疲倦的状态承受着这个象征胜利与荣耀的姿态，仿佛一个固执的理想主义者。跨越不同的自然和城市景观，她的行为表演对周遭环境产生了一种微介入，她的“旗帜”也一直在飘扬，其中隐含了某种动物性的、令人担忧的情绪。就像崔健的《一块红布》中唱的“一块红布蒙上了我的眼睛。”。

这件作品包括两个视频，一个是运动状态，另一个相对静止。

http://v.youku.com/v_show/id_XODcyNDU0NDc2.html?f=23358746&from=y1.2-3.4.6

密码：magicianspace798

胜利、骄傲和忍耐

录像装置

10 分钟

2013

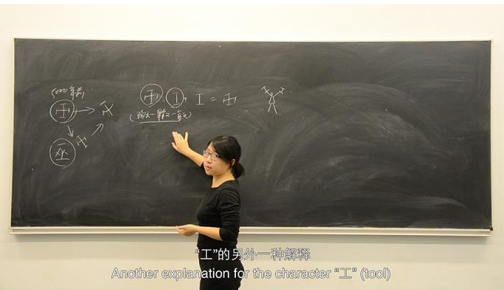
这件作品首先是极简的舞台剧表演，随后用影像记录，再投影到不同的物体上，构成了一件录像装置。

录像画面由三部分组成：高举橄榄枝的胜利女神、踏着军人步伐的三个人和手拿红色乒乓球拍的卧倒者，他们的形象和动作充满了象征性。在我们的常识里，某些符号的意味是不言而喻的：例如，橄榄枝不仅是橄榄枝，而是胜利与和平的代表。录像中，胜利女神永远高举橄榄枝，直到她的手臂因极度疲惫而缓缓落下。伴随着体力的消耗，艺术家想探讨的是：在充满象征符号的环境中，个体是无力承受这些符号的意义的。我们作为符号的囚徒，与符号体系之间的关系就是“施虐—受虐”的循环。

行为表演通过录像投影到的不同物体上，从而脱离了艺术家本人的存在，成为自制的、独立的装置作品，并由此产生了新的阅读方式。胜利女神的手被投影到一块泡沫板上，手举橄榄枝落下过程因此得到了强调；中间的木板将人物的身体与头部分开，带有暴力色彩；而右边沮丧的人和他所投射到的象征“光荣之路”的红地毯之间也产生了意义上的反差。

http://v.youku.com/v_show/id_XODcyNDQ0MTQ0.html?f=23358746&from=y1.2-3.4.4

密码：magicianspace798

三足鼎及其鼎纹探究 - 关于“镰锤”符号起源和发展的几种假设

多媒介装置

尺寸可变

2014

ED.1/3

“三足鼎及其鼎纹探究”是“姚教授”研究了一年多的考古课题，主要围绕一件远古陶鼎及上面神秘鼎纹所展开，其中涉及考古学、符号学、语义学和精神分析学等诸多领域，并最终提出了五种学术假设。“姚教授”是艺术家所扮演的一个半虚构的角色，其大部分研究资料都是真实的，

北京市朝阳区酒仙桥路2号798艺术区798东街 / 798 East Road, 798 Art District, No.2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District., Beijing, China

T +86 10 5840 5117 / F +86 10 5978 9635 / E info@magician-space.com / W www.magician-space.com

魔金石空間
MAGICIAN SPACE

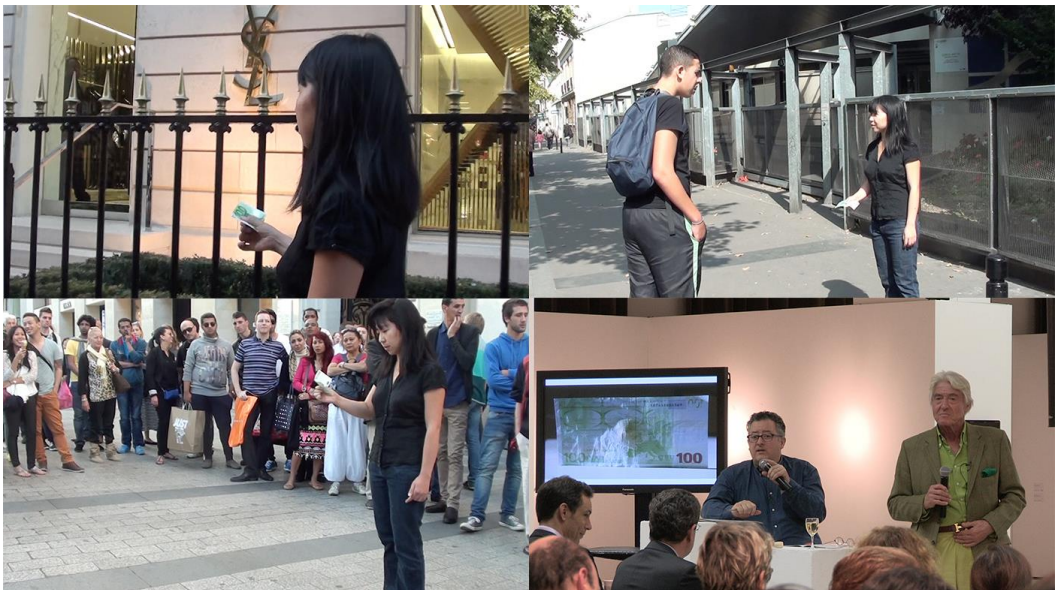
部分文献是在真实基础上虚构的伪文献。这件作品最有趣的地方就在于真实与虚构之间模棱两可、难以辨别的边界，。严谨的同时又流露出一些荒诞，使“姚教授”和她的研究蒙上了一层神秘色彩——一个漂亮的幌子，但不乏一些有趣的研究——幽默在这里是一种解构的方式。

艺术家对“姚教授”探讨以两种方式展开，一是在法国、德国的大学，艺术中心进行的讲座，二是在展览现场，以模仿博物馆陈列方式呈现的照片、灯箱、陶器、文字、视频等。装置部分再现了讲座行为的某些特征，例如，在讲座后半部分，讲台突然亮起红光，“姚教授”戏剧性地跳上讲台发表了一番慷慨激昂的演说，而在装置部分，艺术家制作了一个该行为的诗朗诵视频。

http://www.youku.com/playlist_show/id_24845336.html

密码：magicianspace798

魔金石空間
MAGICIAN SPACE

雕塑 100 欧，
四屏录像装置
尺寸可变
2014
ED.2/6

在这件作品中，艺术家不断揉搓一张 100 欧纸币，直到纸币因磨损而失去使用价值。货币是价值流通的符号，搓钱的动作一般也被认为是钱的象征，而“雕塑”一词的本意是“去掉材质”。一张面值 100 欧的纸币由 100%纯棉构成，艺术家通过某种象征性的行为，消耗掉货

北京市朝阳区酒仙桥路 2 号 798 艺术区 798 东街 / 798 East Road, 798 Art District, No.2 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District., Beijing, China

T +86 10 5840 5117 / F +86 10 5978 9635 / E info@magician-space.com / W www.magician-space.com

魔金石空間
MAGICIAN SPACE

币符号的意义、消耗了自己的体力、消耗掉一小块纯棉的材质，却使它获得了另一种意义——作为雕塑作品的艺术价值。艺术家在巴黎不同的地点实施这项行为，在“雕塑”完成后，将这枚 100 欧元在拍卖行上卖掉。整个过程由四个视频分别记录：

视频 1：在蒙田大道的奢侈品一条街实施行为。往来行人对艺术家的行为漠不关心。

视频 2：在贫民区实施行为，有人试图以威逼利诱的方式让艺术家把钱给他。

视频 3：在著名的香榭丽舍大道，艺术家站在一个乞丐旁边实施行为，人群慢慢开始聚集围观，直到 30 分钟之后警察出面制止了艺术家的行为。

视频 4：艺术家把雕塑完成的 100 欧送交拍卖，100 欧元本值作为底价，相当于投入这件作品的成本。作品最终以 450 欧元成交。

这个过程集中体现了“符号”与“消耗”之间的悖论：纸币越是失去材质，越是获得价值。这一消耗的过程是缓慢的、诗意的。纸币的拍卖所得除了 100 欧元本值后，剩下的 350 欧元即去掉一小块纯棉所产生的价值，也可以看做是艺术家工作的价值。

http://www.youku.com/playlist_show/id_23527186.html

密码：magicianspace798

C'est bien c'est pour les S.D.F.!

为当代艺术博览会招聘乞丐
行为录像
尺寸可变
2015

艺术家在法国马赛大街上以雇主的身分为马赛的 Art-O-Rama 艺术博览会寻找一名乞丐 / 露宿者作为雇员，给他们提供“表演者，演员”身份的正式的短期工作合同，为期三天，提供最低薪酬标准（三天共 24 小时 230 欧，乞丐雇员同样缴纳养老社等费用，他的实际纯收入 150 欧左右），其工作任务是在博览会内部扮演他自己的角色：行乞。同时和博览会负责人进行了三次办公室会谈，由博览会负责人定出最理想的候选人（负责人罗列了一系列的标

准和要求以及对这个项目中行乞行为的一些限制以及表演者活动范围的限制。) 根据这些要求, 寻找符合条件的雇员。

这个游牧式的街头的招聘办公室进行了三个星期, 可以看作是一个“演员”的试镜。艺术家面试了二十多个候选人, 对他们提出一系列和工作相关的问题。最终一名获得工作岗位。

展出两个视频和一份签约的工作合同, 另外“表演者”乞丐(雇员)坐在在博览会内部的出口处大门实施行乞的行为。两个视频分别是两个办公室, 一个是街头的招聘办公室: 艺术家(雇主)寻找和面试乞丐(雇员, 共选择了 10 个人), 还有一个是上级办公室: 艺术家和博览会负责人面谈关于合同等内容的视频。

姚清妹

- 1982 出生于中国浙江
2011 毕业于法国利摩日欧比松国立高等美术学院，并获法国国家造型美术学士学位
2013 毕业于阿尔松别墅国立高等艺术学院，并获得法国国家造型美术硕士学位

现工作生活于巴黎

个展

- 2015 *Work in Progress, Paradise* 艺术中心，南特，法国
姚教授 - 姚清妹个展，魔金石空间，北京，中国
2014 姚清妹个展，东京宫，巴黎，法国

群展

- 2015 贩卖空间，尼斯，法国
欧洲青年艺术家双年展2015/2017 丹麦，法国，意大利，波兰，葡萄牙，西班牙，拉脱维亚
L'Art-o-Rama, 马赛，法国
Zam in Time, 巴黎国际艺术城展览空间，巴黎，法国
28°00'N 120°42'E, 温州昊美术馆，中国
Loop, 巴塞罗那，西班牙
基层劳动，考拉艺术空间，天津，中国
LES TEMOINS, *Pavillon Blanc* 当代艺术中心，法国
在多几分钟, *la Générale en manufacture*, *Sèvres*, 法国
Zoom 当代影像邀请展，西安，中国
Traverse Vidéo 影像节，图卢兹，法国
Brussel Cologne Contemporaries 2015, 布鲁塞尔，比利时
轻而深沉的世界, *Art Up 2015*, 里尔，法国
2014 巴黎市政当代艺术基金 (FMAC) 展位, *FIAC* 博览会, (OFF)ICIEL, 巴黎，法国
以语为易, *Rochechouart* 美术馆，罗什舒阿尔，法国
玩家, *FRAC Poitou-Charentes* 省当代艺术馆，安古兰，法国
二三运动, *Les Charpentiers de la Corse*, 科西嘉，法国
艺术喜剧, *Doute* 基金会，布卢瓦，法国
第 59 届 *Salon de Mountrouge*, 蒙鲁日，法国
穿越影像, 加尔默多教堂，图卢兹，法国
野草, *la Vitrine* 画廊，利摩日，法国
La bricologie, 布伦瑞克艺术大学，布伦瑞克，德国
2013 *Des corps compétents*, 尼斯阿尔松国家当代艺术中心，法国

魔金石空间
MAGICIAN SPACE

浪的方向, la Marine 画廊, 尼斯, 法国

工作正在进行中, Eva Vautier 画廊, 尼斯, 法国

Sonrisa, la Vitrine 画廊, 利摩日, 法国

苗圃, la Vitrine 画廊, 利摩日, 法国

2012 Leonie, Atelier Errance, 利摩日, 法国

2011 装饰, Bernardaud 基金会, 利摩日, 法国

行为项目

2014 动物超脱仪式, 法国狩猎和自然博物馆, 法国

三足鼎及其鼎纹, Ricard 基金会, 巴黎, 法国

INACT 行为艺术节, 斯特拉斯堡, 法国

街道治疗 (开幕酒会) —— 在利摩日的干预, 利摩日, 法国

2013 跳吧! 跳吧! Bruce Ling! Eva Vautier 画廊与阿尔松艺术学院, 尼斯, 法国

2012 在摩纳哥独唱《国际歌》第三章节 —— 在摩纳哥公共场所的干预, 摩纳哥
胜利、骄傲和忍耐, 阿尔松艺术学院, 尼斯, 法国

放映项目

2014 欧洲摄影艺术中心, 巴黎, 法国

video 录像节, 勃艮第, 法国

获奖

2014 第 59 届 Salon de Montrouge 评审团特别奖
个人艺术创作基金, 法国利木赞大区文化局

驻留项目

2015 Paradise, 南特, 法国

2014 巴黎国际艺术城, 巴黎, 法国 (2014-2016)

Les Charpentiers de la Corse, 科西嘉, 法国

蒙鲁工作室, 蒙鲁, 法国

魔金石空間
MAGICIAN SPACE