

Zeitschrift: Parkett : the Parkett series with contemporary artists = Die Parkett-Reihe mit Gegenwartskünstlern

Herausgeber: Parkett

Band: - (2017)

Heft: 99: Collaborations Cao Fei, Omer Fast, Adrian Ghenie, Lynette Yiadom-Boakye

Artikel: Cao Fei's avatar and antiheroes = Cao Feis Avatare und Antihelden

Autor: Hanru, Hou / Geyer, Bernhard

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-817158>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 04.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



CAO FEI, LIVE IN RMB CITY, 2009, machinima, 24 min. 50 sec. / Machinima.

Everything is backward now, like out there is the true world, and in here is the dream.
—from *Avatar* (2009, dir. James Cameron)

HOU HANRU

Cao Fei's *Avatars* and *Antiheroes*

Cao Fei is frequently described as a product of her generation, a child of both radical change within China and of the global digital revolution. Born in 1978, she grew up in Guangzhou, in the Pearl River Delta (PRD), a region that has witnessed astonishing development over the last four decades—a laboratory of modernization and a testing ground for the global economy. In reaction, the artist and her peers immersed themselves in the new realm of virtual reality, a utopian space promising absolute freedom, where anyone can take on another identity.

All of the above is true, but what is forgotten is the long history of the PRD as a land of rebellion and creativity, thousands of kilometers away from the country's central seat of power. It was the first Chinese port to open to the outside, and international trade has defined the very nature of PRD society, a hybrid of different peoples who blend languages and dialects such as Cantonese, Hakka, Teochew, Mandarin, and even English and Portuguese. In modern history, the creation of the Republic of China (1912–49) was initiated here; Sun Yat-Sen was born in the PRD, and Guangzhou was the republic's first capital. This is a place where new worlds are envisioned.

The PRD's local culture—a mix of secularism and folk superstition, idealism and activism, imagination and openness—always defeats any imposed official culture, allowing the existence of a unique civic society, and a form of democracy rooted in independent thinking and living that refuses cultural and nationalistic essentialism. The "alternative" is here widely

HOU HANRU is the artistic director of MAXXI, the National Museum of 21st Century Arts, in Rome.

embraced as a fundamental mentality that resists state ideologies. The people of the PRD are *bons vivants*, navigating everyday life with a great sense of humor. They are proud of kung fu heroes like Bruce Lee and could not care less about the heroes promoted by the government's propaganda machine. One could say, then, that the people of the PRD are avatars for the rest of China's citizens, seeking to subvert the established order.

One of Cao's first major productions was the theater piece *PRD ANTI-HEROES* (珠三角梟雄傳), created for the Second Guangzhou Triennial in 2005. Based on "interviews, anecdotes, local legends," the performance featured nonprofessional actors playing a range of residents from factory workers and prostitutes to villagers newly arrived in the city. The result was an unofficial history and a portrait of a society that, in Cao's words, is "moving at a speed beyond local planners' control."¹ The artist defines antiheroes as "the heroes with no names, anonymous and unsung." If a hero is "the mainstream model," the antihero has "a more folksy and wild way of doing things" and is recognized for "accomplishments outside the official ideology."²

As Cao's work has evolved, becoming more complex and ambitious, she has not only created avatars for individuals; she has also invented her own versions of entire cities. During her investigations into *Second Life*, Cao created "RMB City," an avatar of China's metropolises that features an enormous panda, the Great Wall, and Rem Koolhaas's CCTV Headquarters. More recently, she turned to miniature models to represent the apocalyptic urban landscape of *LA TOWN* (2014). Magnified by the camera, these scenes of decay and destruction could stand in for any city, as the generic title suggests; the artist remains mute on whether she had any particular place in mind, such as Beijing, where she now resides.

Building avatars of cities is something of an obsession in China today: *Window of the World*, a theme park in Shenzhen, features more than 130 scaled-down reproductions of architectural landmarks worldwide—the Eiffel Tower, the Taj Mahal, the Egyptian pyramids—as well as natural phenomena such as Niagara Falls. (Jia Zhangke's 2004 film *The World* captures the toils and heartbreak of the many Chinese who come from the provinces to live and work there.)

Last year, as Cao was preparing for a solo show at the Vienna Secession, she discovered a real-estate business in Guangzhou housed in a replica of . . . the Vienna Secession. On the facade was the company name: 錦繡香江 (*Jinxiu Xiangjiang*), which means "Splendid River." Cao used this as her exhibition title, covering the institution's motto—"Der Zeit ihre Kunst; Der Kunst ihre Freiheit" (To every age its art; to every art its freedom)—with the same four Chinese characters. She thus turned the building into a copy of a copy, and created a direct link between her hometown and the Austrian capital.

In the end, perhaps, Cao's avatars capture the challenge that China's development poses to the world. Today, imagery and imagination circulate globally, generating new understandings of creativity and turning Western concepts of authenticity—and its attendant laws and economics—upside down. Then again, Western empires since Rome have imposed their culture on those they conquered (while appropriating—and exoticizing—whatever cultural elements they liked from their colonial subjects). How can the West now complain of being "copied"?

1) Cao Fei, "Introduction," in *A Theater Project: PRD Anti-Heroes* (Guangzhou: Alternative Archive, 2005), n.p.

2) Cao Fei, in "Cao Fei: PRD Anti-Heroes" (2005), video produced by ART21, www.art21.org/videos/short-cao-fei-prd-anti-heroes.



Both pages / Beide Seiten:

CAO FEI, PRD ANTI-HEROES, 2005, stage play, 90 min. /

PRD ANTIHELDEN, Bühnenstück.



HOU HANRU

Alles ist verkehrt rum. Da draussen ist die wirkliche Welt und das hier drinnen ist der Traum.

– aus *Avatar* (Regisseur James Cameron, 2009)

Cao Feis *Avatare* und *Antihelden*

Cao Fei wird oft als typische Vertreterin ihrer Generation bezeichnet, ein Kind des radikalen Wandels innerhalb der chinesischen Gesellschaft und der digitalen Revolution auf globaler Ebene. Die Künstlerin, Jahrgang 1978, wuchs in Guangzhou auf, einer Stadt im Perlflussdelta (Pearl River Delta, PRD), das in den vergangenen vierzig Jahren einen rasanten wirtschaftlichen Aufschwung erlebt hat – Labor der Modernisierung und Experimentierfeld der Globalisierung. In Reaktion auf diese Entwicklungen unternahm Cao mit zahlreichen Gleichgesinnten Forschungsreisen in die virtuelle Realität, einen utopischen Raum, wo absolute Freiheit herrscht und Identitäten beliebig austauschbar sind.

HOU HANRU ist der künstlerische Leiter des Nationalmuseums für die Kunst des XXI. Jahrhunderts MAXXI in Rom.

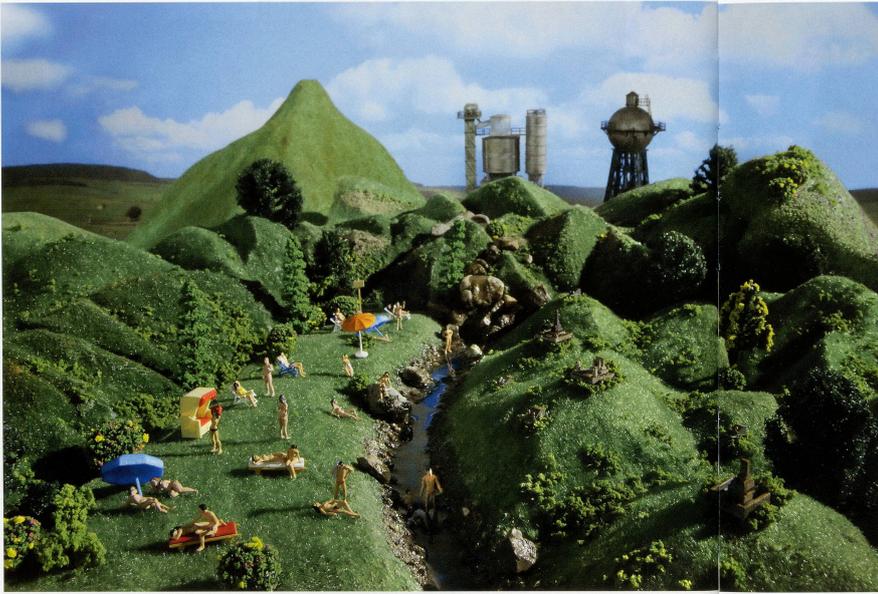
Left / Links:

CAO FEI, LA TOWN: CENTER PLAZA, 2014, C-print, 31 1/2 x 47 1/4" /
LA TOWN: ZENTRALER PLATZ, C-Print, 80 x 120 cm.

CAO FEI, LA TOWN: WHITE STREET, 2014,
C-print, 47 1/4 x 31 1/2" / LA TOWN:
WEISSE STRASSE, C-Print, 120 x 80 cm.



LA TOWN: A NEW URBAN LANDSCAPE
 LA TOWN: A NEW URBAN LANDSCAPE
 LA TOWN: A NEW URBAN LANDSCAPE



CAO FEI, LA TOWN: RIVER BANK, 2014, C-print, 31 1/2 x 47 1/2" / LA TOWN: FLUSSUFER, C-Print, 80 x 120 cm.

Dieses Bild, das fraglos seine Richtigkeit hat, ist allerdings erst dann vollständig, wenn wir die lange Geschichte des Perlfussdeltas einbeziehen, eines Landes der Rebellion und Kreativität, das Tausende Kilometer vom Machtzentrum des chinesischen Staats entfernt liegt. Hier befand sich der erste Hafen, der dem internationalen Handel offenstand, und diese Anbindung an die Welt hat die Gesellschaft der Region nachhaltig geprägt. Dem Bevölkerungsgemisch entspricht eine Vielfalt von Sprachen wie Kantonesisch, Hakka, Teochew, Mandarin und sogar Englisch und Portugiesisch. In moderner Zeit wurde im Perlfussdelta die Republik China (1912–1949) gegründet. Ihr Initiator Sun Yat-sen stammte aus der Region und Guangzhou wurde die erste Hauptstadt des jungen Staatswesens. Ein fruchtbarer Boden für Zukunftsvisionen.

Die lokale Kultur des Perlfussdeltas – eine Mischung aus Säkularismus und Volksglauben, Idealismus und Aktivismus, Phantasie und Weltoffenheit – liess sich von keiner aufoktroierten Leitkultur verdrängen. Dadurch konnte eine besondere Art der Zivilgesellschaft Wurzel fassen, mit demokratischen Praktiken, die auf eigenständige Denk- und Lebensweisen gegründet sind und jeglichen kulturellen und nationalistischen Essentialismus ablehnen. Das «Alternative» gilt als allgemein anerkannter Richtwert, immun gegen die Druckmittel der Staatsideologie. Die Menschen des Perlfussdeltas lieben das gute Leben. Hindernissen begegnen sie mit Einfallsreichtum und viel Humor. Sie sind stolz auf Kung-Fu-Helden wie Bruce Lee und kümmern sich wenig um die Fließband-Helden der Regierungspropaganda. Man könnte sagen, die PRD-Bewohner seien – in ihrem Widerstand gegen den Status quo – Avatare für den Rest der chinesischen Bevölkerung.

Eines der ersten Grossprojekte Caos war die Theater-Performance PRD ANTI-HEROES (珠三角雄傳, PRD-Antihelden) für die zweite Guangzhou-Triennale 2005. In der Revue aus «Interviews, Anekdoten und Volkssagen» verkörperten Laiendarsteller verschiedenste Bevölkerungsgruppen, vom Fabrikarbeiter über Prostituierte bis zu frisch in der Stadt eingetroffenen Dorfbewohnern. Diese Facetten fügten sich zum inoffiziellen historischen und aktuellen Porträt einer Gesellschaft, die sich, so die Künstlerin, «mit einer Geschwindigkeit fortentwickelt, die der Kontrolle der Kommunalbehörden entglitten ist».¹⁾ Antihelden sind für Cao «namenlose Helden, anonym und vergessen». Dem Helden als «Mainstream-Modell» stellt sie den Antihelden entgegen, der seine Ziele mit «rohen und primitiven Mitteln» zu erreichen sucht und für «Leistungen ausserhalb der offiziellen Ideologie» Anerkennung findet.²⁾

Cao gab sich nicht mit Avataren von Individuen zufrieden. Ihre zunehmend komplexeren und ehrgeizigeren Aktivitäten richteten sich darauf, künstliche Versionen ganzer Städte zu schaffen. Aus Versuchen mit der Online-Plattform Second Life ging RMB City hervor, der Avatar einer chinesischen Metropole, komplett mit einem Riesenpanda, einer Chinesischen Mauer und den CCTV Headquarters von Rem Koolhaas. In jüngerer Zeit baute Cao aus Modellbausätzen die apokalyptische urbane Landschaft LA TOWN (2014). Photographisch vergrössert könnten sich die Szenen des Verfalls und der Zerstörung in jeder beliebigen Stadt abspielen, wie der allgemein gehaltene Titel nahelegt. Die Künstlerin verrät nicht, ob sie einen bestimmten Ort im Sinn hatte, etwa ihren gegenwärtigen Wohnsitz Peking.

Stadt-Avatare sind in China zurzeit in Mode. Auf dem Gelände des Vergnügungsparks Window of the World in Shenzhen stehen Miniaturversionen von über 130 Sehenswürdigkeiten aus aller Welt: Eiffelturm, Taj Mahal, die Pyramiden von Gizeh und sogar die Niagarafälle. (Jia Zhangke dokumentierte in seinem 2004 gedrehten Film *The World* die Nöte und Mühen der aus den Provinzen zugezogenen Arbeiter.)

CAO FEI, *SPLENDID RIVER*, 2015,
video, 5 min 11 sec. /
PRÄCHTIGER FLUSS, Video.



Als Cao im Vorjahr eine Ausstellung in der Wiener Secession vorbereitete, entdeckte sie in Guangzhou einen Immobilienmakler, dessen Büro in einem Nachbau der Wiener Secession untergebracht war. An der Fassade stand der Firmenname 锦绣香江 (Jinxiu Xiangjiang, «Schöner Fluss»). Cao wählte die vier chinesischen Schriftzeichen als Ausstellungstitel, die den Wahlspruch des Museums «Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit» überdeckten. Dieser Kunstgriff verwandelte das Gebäude in die Kopie einer Kopie und knüpfte zudem eine direkte Verbindung zwischen Caos Heimatstadt und der österreichischen Hauptstadt.

Am Ende ist es vielleicht so, dass Cao Feis Avatare die Herausforderungen widerspiegeln, die der Aufstieg Chinas an die Weltgemeinschaft stellt. Die globale Verbreitung von Bildern und Ideen erzeugt völlig neue Vorstellungen davon, was Kreativität bedeutet, und stellt damit den traditionellen westlichen Authentizitätsbegriff – mitsamt seinen zugehörigen Gesetzen und Ökonomien – auf den Kopf. Erinnern wir uns, dass die Gross- und Weltreiche des Abendlandes seit römischer Zeit den unterworfenen Ländern ihre eigene Kultur aufzwingen (während sie zugleich, wenn es ihnen genehm schien, einzelne kulturelle Elemente von ihren kolonialen Subjekten übernahmen – und exotisierten). Welches Recht hat der Westen heute, sich über sogenannte Nachahmer zu beschweren?

(Übersetzung: Bernhard Geyer)

1) Cao Fei, «Introduction», in *A Theater Project: PRD Anti-Heroes, Alternative Archive*, Guangzhou 2005, o. S.

2) Cao Fei, zitiert nach «Cao Fei: PRD Anti-Heroes» (2005), Video, produziert von ART21, www.art21.org/videos/short-cao-fei-prd-anti-heroes.

CAO FEI, *SPLENDID RIVER*, 2015,
mixed media, Vienna Secession /
PRÄCHTIGER FLUSS, verschiedene Materialien.
(PHOTO: OLIVER OTTENSCHLÄGER)

