

Research 2022-23 through video

Speculative Game Project (ongoing)

XUE Manling

Portfolio

xuemanling.com

Research in AI 2020-23
(Best viewed by downloading)

Landscape Project

Music Project

XUE Manling 薛曼玲

Née en 1994 à Guangdong, Chine.

Artiste visuel, monteur de vidéos documentaires et commerciales, musicien improvisateur.

CONTACT

xmanling2@gmail.com

xueманling.com

EDUCATION & WORK EXPERIENCE

2013 - 2017   Licence en Arts, Académie Centrale des Beaux-Arts (CAFA), Pékin, Chine
2015 -   Monteur et directeur exécutif pour documentaires et publicités, NIANG FILM STUDIO, Pékin, Chine
2022 - 2024   Master en Arts (DNSEP), Institut Supérieur des Arts et du Design de Toulouse (isdaT), Toulouse, France

EXHIBITION

SOLO

17.04.2021   *TIME SPIDER*, solo project, IS A Gallery, Shanghai, Chine.
21.04.2021

COLLECTIF

28.03.2024   ----. ----., LED Neon light installation, Avant La Fame, Lieu Commun, Toulouse, France.
27.04.2024

01.06.2023   Untitled, Neon light installation, Neons factory : Lèche-vitrines, Nouveau Printemps, Toulouse, France.
01.07.2023

24.03.2023   Réseau, video installation, 23, Lieu Commun, Toulouse, France.
15.04.2023

17.09.2018   *Blueprint 14*, Audio, STILL EXHIBITION, OCAT INSTITUTE, Pékin, Chine.
30.11.2018

20.06.2017   *RAINBOW 666*, Video, exposition de diplôme, the CAFA Museum, Pékin, Chine.
08.07.2017

18.05.2016   *Cosmic Lexicon 1.0*, video, TEXT Exhibition, A&A Gallery, Pékin, Chine.
21.05.2016

18.03.2016   *Interlocutor*, sound installation, VARIATION Exhibition, A&A Gallery, Pékin, Chine.
25.03.2016

PERFORMANCE

09.11.2016   *NOMADIC THEATER-A Wednesday Afternoon*, performance,
15:30-16:00   The Third CAFAM Biennial Negotiating Space: I Never Thought You Were Like That, Musée de CAFA, Pékin, Chine.

28.09.2016   *BREATH LIKE VAPOR*, performance, ELSEWHERE, Beijing Design Week, Beijing, China.
07.10.2016

02.09.2016   *PLEASE TELL ME HOW YOU SHOULD OPERATE*, performance, BIO-R Institute, 89plus Shanghai Project, Shanghai, Chine.

30.07.2016   *TARA'S OFFENCE*, performance, LuoWei&BIO-R Institute, Musée de Sishang Art, Pékin, Chine.

BLUEPRINT 23

2024

Il s'agit d'un projet en cours, j'essaie de présenter mon roman sur un monde anticipé post-humain de manière multimedial, en combinant éclairage, sculpture, son, vidéo 3D, installations d'images et performance automatique pour créer un espace narratif ouvert.

Le lieu d'exposition comprend une salle d'impression avec de nombreux ordinateurs et un espace temporairement abandonné adjacent menant à un petit couloir connecté à un escalier en colimaçon de sortie de secours. Lors du processus d'installation de l'exposition, en tenant compte de la fonction réelle de cet espace, j'ai passé une semaine à créer une scène immersive dans cet espace et à construire un "abri" fictionnel post-apocalyptique basé sur la structure architecturale de l'ensemble de l'espace. Pendant la présentation, une machine à brouillard sera utilisée pour estomper tous les détails à l'intérieur de l'espace.

[\(link of the video\)](#)

Dimensions: Flexible

Materials: Camouflage fabric, plastic mesh, transparent garbage bags, organza fabric, mosquito netting, plastic beads, nylon thread, metal wire, metal hooks, plaster, duck feathers, LED neon flex lights, silicone industrial, recycled trashes, fog machine and other industrial materials.

Vue d'exposition

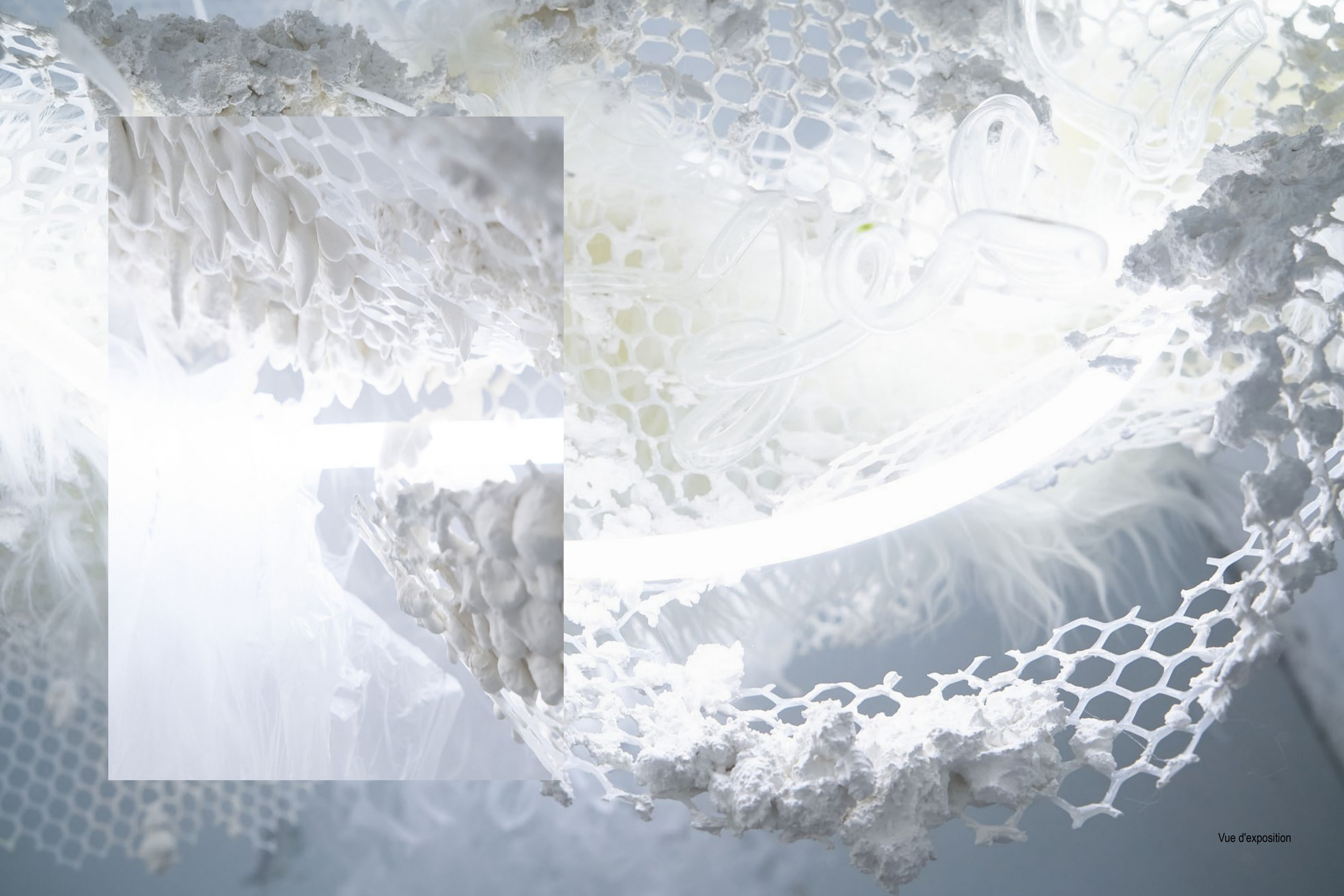

Vue d'exposition

Vue d'exposition

Vue d'exposition

Plan de l'Orchidée Bleu (En cours) - Scène 01 : Zone de Refuge

En tant que partie importante de l'exposition de diplôme, ce projet est une tentative expérimentale de présenter mon récit de fiction spéculative. Il intègre des installations scéniques, des vidéos et des dispositifs de musique automatisés (grâce à Moog DFAM et MengQi WING PINGER) dans des espaces non dédiés à l'exposition, tels que les voies d'évacuation et les salles d'impression adjacentes. Dans le texte fictionnel que j'ai écrit, j'insiste sur un scénario où l'humanité confie complètement le contrôle de l'écosystème de surface à un vaste réseau hétérogène basé sur des algorithmes, qui devient l'agent permanent de l'humanité. Cela conduit au développement d'une perspective narrative fragmentée dominée par des sondes et des machines, dépeignant un paysage observé en l'absence d'humains. Ce diplôme ne sert qu'à tester la construction de scènes dans le cadre du récit fictionnel, avec une période de construction de 5 jours. Le paysage de refuge, principalement construit avec des matériaux industriels (tels que le plastique et le plâtre), s'étend sur deux étages et était encore inachevé le jour de la présentation, marquant la première fois qu'il était présenté par des moyens autres que des images et du texte.

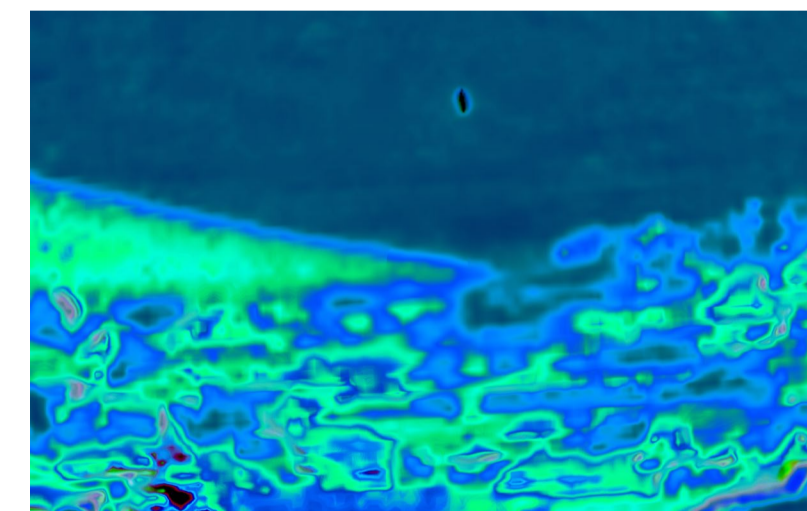

Vue d'exposition

Plan de l'Orchidée (Vidéo promotionnelle de 3'30")

Les images 3D, servant de démonstration pour le développement de jeux, présentent une série de perspectives des sondes, protagonistes non humains du récit fictionnel. Dans la logique des machines réelles, le concept d'images est un ensemble d'informations numérisées, fondamentalement différent de la manière dont les systèmes sensoriels organiques comprennent les images. En éliminant autant que possible la perspective centrée sur l'homme, la méthode d'observation envisagée repose sur un système croisé de fusion multi-capteurs et un vaste réseau d'algorithmes en temps réel. Toute capture d'image consiste à reconnaître et extraire des matrices d'information, cette esthétique purement fonctionnelle ne compromettant plus la lisibilité des informations transmises. Sur cette base, mon expression narrative tente également d'éviter de suivre l'habitude de la lecture linéaire, obligeant le public à "rencontrer" et à utiliser les fragments qu'il rassemble pour construire et imaginer l'"histoire" en cours.

En raison d'une panne de téléviseur, la vidéo n'a pas été correctement présentée lors de la présentation.

Capture d'écran vidéo

[\(link of the video\)](#)

-----, -----,

2023 :

C'est un projet de sculpture expérimentale in situ, réalisé pour l'exposition collective "Avant la Fame" et la structure spatiale. Avec le soutien et la permission de Lieu Commun, j'ai apporté certains des matériaux que je possédais, tels que de la poudre de plâtre, des néons et du treillis en plastique, sur le site de l'exposition pour commencer l'ensemble du travail de production. Tout le processus a duré 5 jours. La forme sculpturale globale et les choix de matériaux supplémentaires ont été ajustés en fonction des circonstances réelles pendant le processus de production.

"----. ----.", qui est le code Morse pour 99, signifie "GO AWAY" selon le tableau universel des abréviations en code Morse. Fait intéressant, en France, j'ai découvert que 99 est également le code de zone désigné pour les personnes nées à l'étranger.

Cette pièce est une sculpture lumineuse hybride inorganique-bionique construite à partir de matériaux industriels. J'ai cherché à créer une structure semblable à un nid ou une grotte en utilisant du treillis en plastique et du plâtre, rappelant une espèce invasive parasitaire suspendue ou installée dans les coins d'un bâtiment. En fonction de l'espace et du lieu d'exposition, elle subit toutes sortes de tests de suspension et de fabrications, ressemblant à un nid de parasite toxique industriel qui capte l'attention du spectateur.

[\(link of the video\)](#)

Dimensions : Environ 4,5 m x 3 m x 2 m

Matériaux : Treillis en plastique, sacs poubelle transparents, tissu en organdi, moustiquaire, perles en plastique, fil en nylon, fil métallique, crochets métalliques, plâtre, plumes de canard, néons LED flexibles, tubage industriel en silicone.

Exposition collective : AVANT LA FAME, Lieu Commun, Toulouse,
France, 28/03/2024 – 27/04/2024.

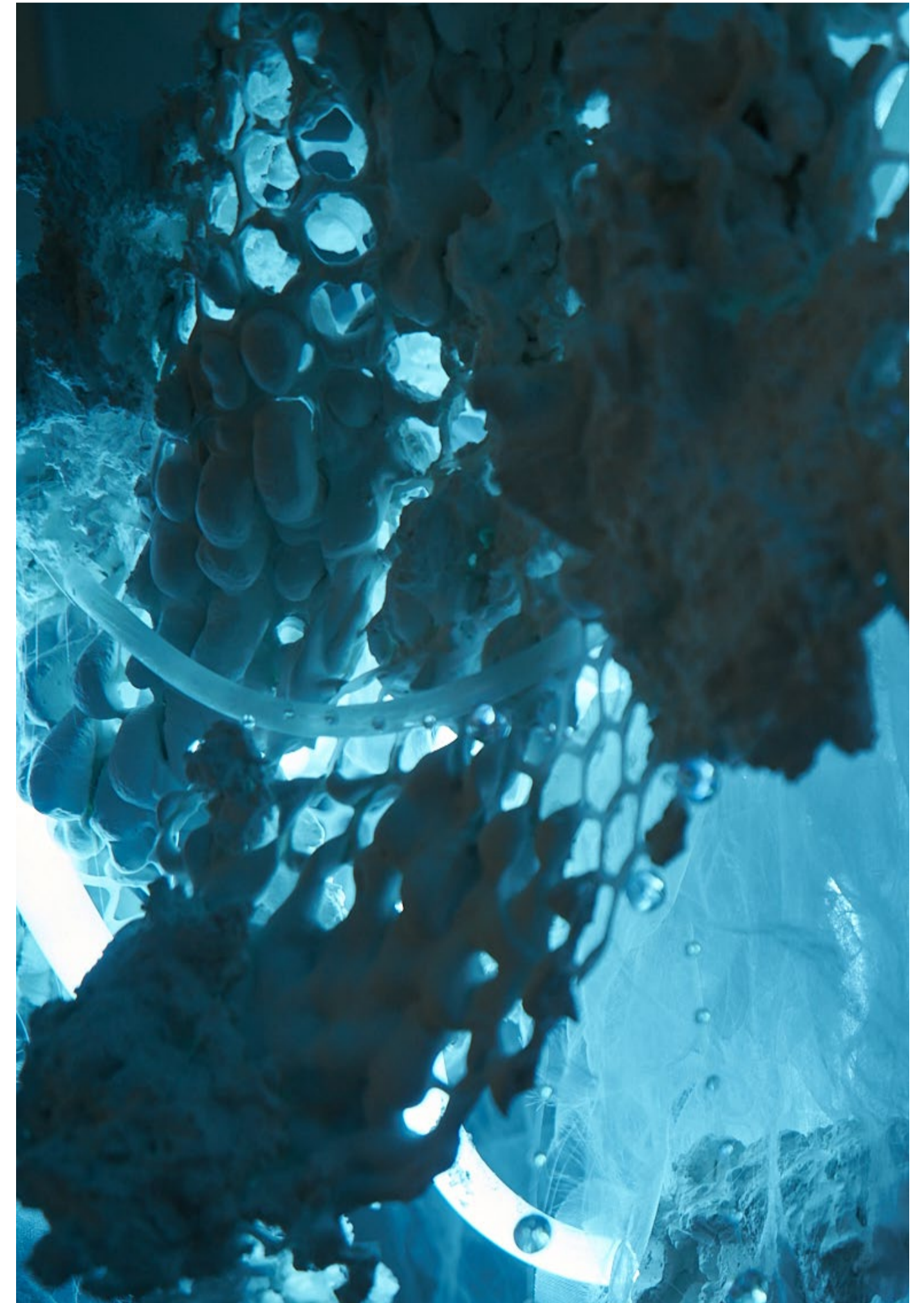

Vue d'exposition

Vue d'exposition

Vue d'exposition

Untitled

2023 :

Avec le soutien du projet "Neon Factory" à l'isdaT, j'ai fabriqué des néons en formes naturelles aléatoires rappelant des branches, et j'ai récupéré des déchets industriels d'un chantier voisin pendant la période de l'exposition, que j'ai assemblés avec mes images en 3D. La fragilité des tubes néon et les débris de construction brisés issus du chantier ont créé une tension et un équilibre visuels. J'ai tenté de placer mes images en 3D comme un décor dans cet environnement, créant ainsi un paysage à la fois destructeur et fragile, ainsi que bizarre.

Dimensions : Environ 4 m x 2 m x 1 m
Déchets de chantier, acier et ciment abandonnés,
néons colorés, images imprimées sur carton.

Installation lumineuse en néon, Neons Factory : Lèche-vitrines,
Espace Nouveau Printemps, Toulouse, France, 01/06 - 01/07/2023.

Vue d'exposition

Reseau:

2023

Je viens d'une ville du sud de la Chine, principalement axée sur l'industrie textile et l'industrie électronique. En particulier à la fin des années 1990 et au début des années 2000, les bouleversements causés par l'accélération rapide m'ont amené à observer le monde depuis un angle décalé. Dans un contexte de plus en plus décentralisé, je me suis interrogé sur la manière de trouver les nœuds de connexion entre chaque réseau dans ce déséquilibre, et comment la technologie nous pousse continuellement vers un état d'ambivalence, oscillant entre « vertige et lucidité » dans un équilibre dynamique.

Cette recherche vidéo a été réalisée au cours de ma première année en France. En établissant un dialogue intertextuel entre les images, le texte et le son, j'aspire à entrelacer mes expériences personnelles avec les événements publics et les mémoires collectives, afin de présenter un monde qui, dans ma perception complexe, est en réalité un changement dynamique multistrates, et multidimensionnel.

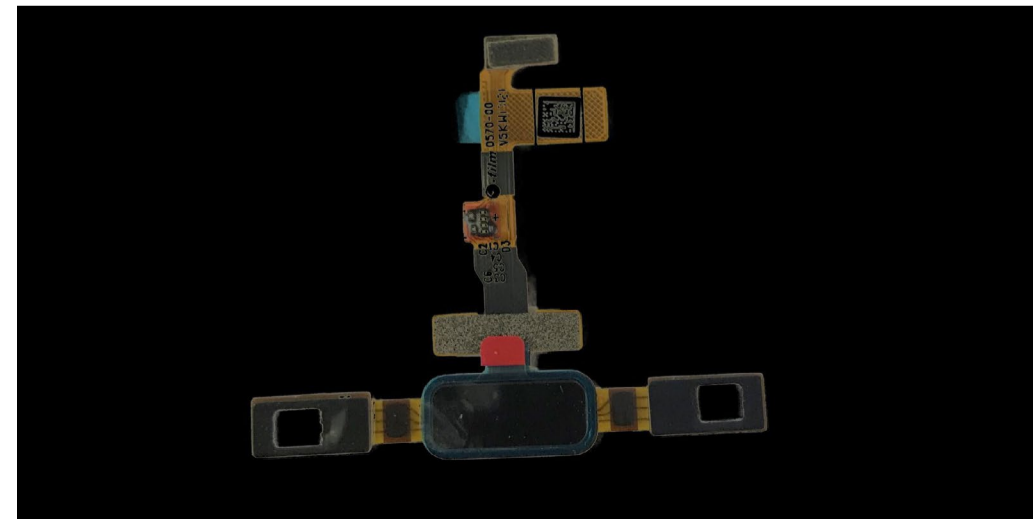
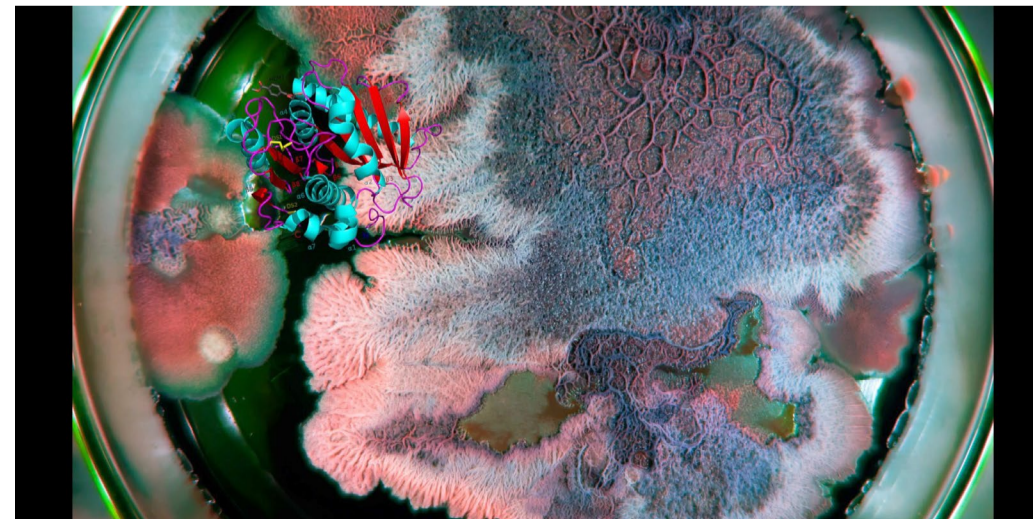
[\(link of the video\)](#)

Dimensions : Environ 4m x 3m x 5m,
Matériaux : Tissu de camouflage (Fabriqué en Chine),
cordons élastiques (Fabriqués en Chine),
chaise de camping (Fabriquée en Chine), télévision, câbles en
plastique (Fabriqués en Chine), fil de pêche, branches d'arbres et
feuilles sèches (Recyclées de Toulouse).

Vue d'exposition

Réseau, installation vidéo, 23, Lieu Commun (Artist Running Space),
Toulouse, France. Toulouse, France, 24/03 - 15/04, 2023.

Capture d'écran vidéo,

Vidéo en couleur 1080p, stéréo.
Les matériaux proviennent
d'échantillonnages sur internet
et de photos personnelles,
tandis que la narration est enregistrée à
l'aide d'une voix synthétisée générée par
intelligence artificielle.

C'est un réseau que nous avons construit de nos mains, mais nous ne pouvons pas le voir clairement. Nous sommes absorbés par lui, attachés à chaque nœud, au point d'être impliqués en lui, ou plutôt progressivement avec lui.

Vue d'exposition

Araignée du temps

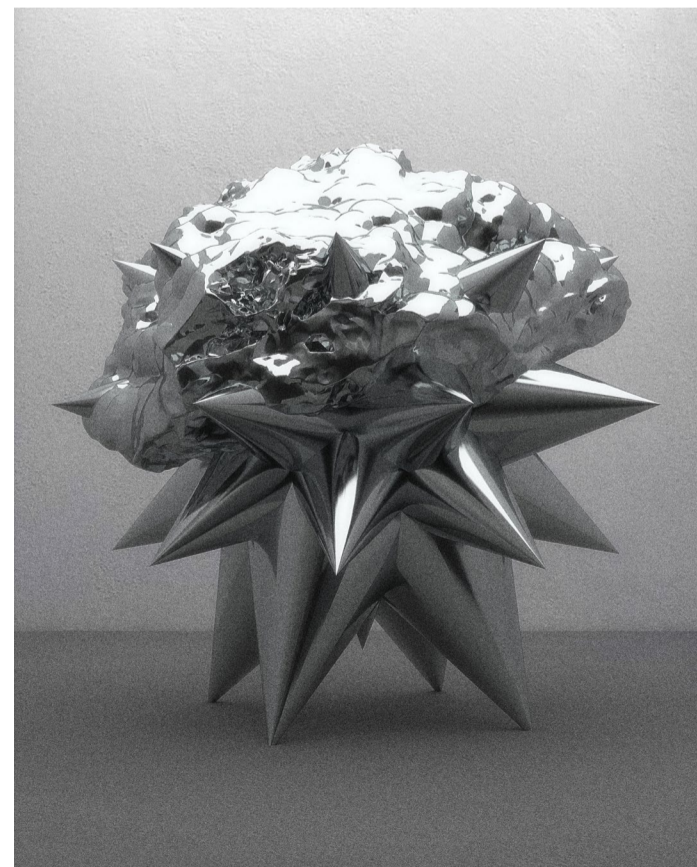
2021 - :

Lorsque je souhaitais créer une structure non humaine voire non biologique pour une narration virtuelle, l'araignée du temps est née. Dans mon récit, il s'agit à la fois d'un monument mobile à la violence silencieuse. C'est aussi un témoin de l'itération et l'incarnation de la mémoire brûlante de Gaia.

Le concept du projet consiste à tenter d'explorer le lien entre les objets et l'environnement dans une perspective non humaine, et à imaginer plus de possibilités de l'interaction entre les humains et la Terre sur la base de l'intervention de la technologie et des médias. Malgré les limites biologiques des humains importantes, nous pouvons renforcer, étendre voire créer les expériences sensorielles et plus de possibilités grâce à la technologie et aux médias en évolution constante, une fois leur force atteint une certaine valeur seuil. Dans mon imagination, un jour à l'avenir, est-ce que l'araignée du temps serai possible de devenir un autre système sensoriel humain quand les humains ne seront plus limités par le corps avec la structure biologique?

VUE D'EXPOSITION

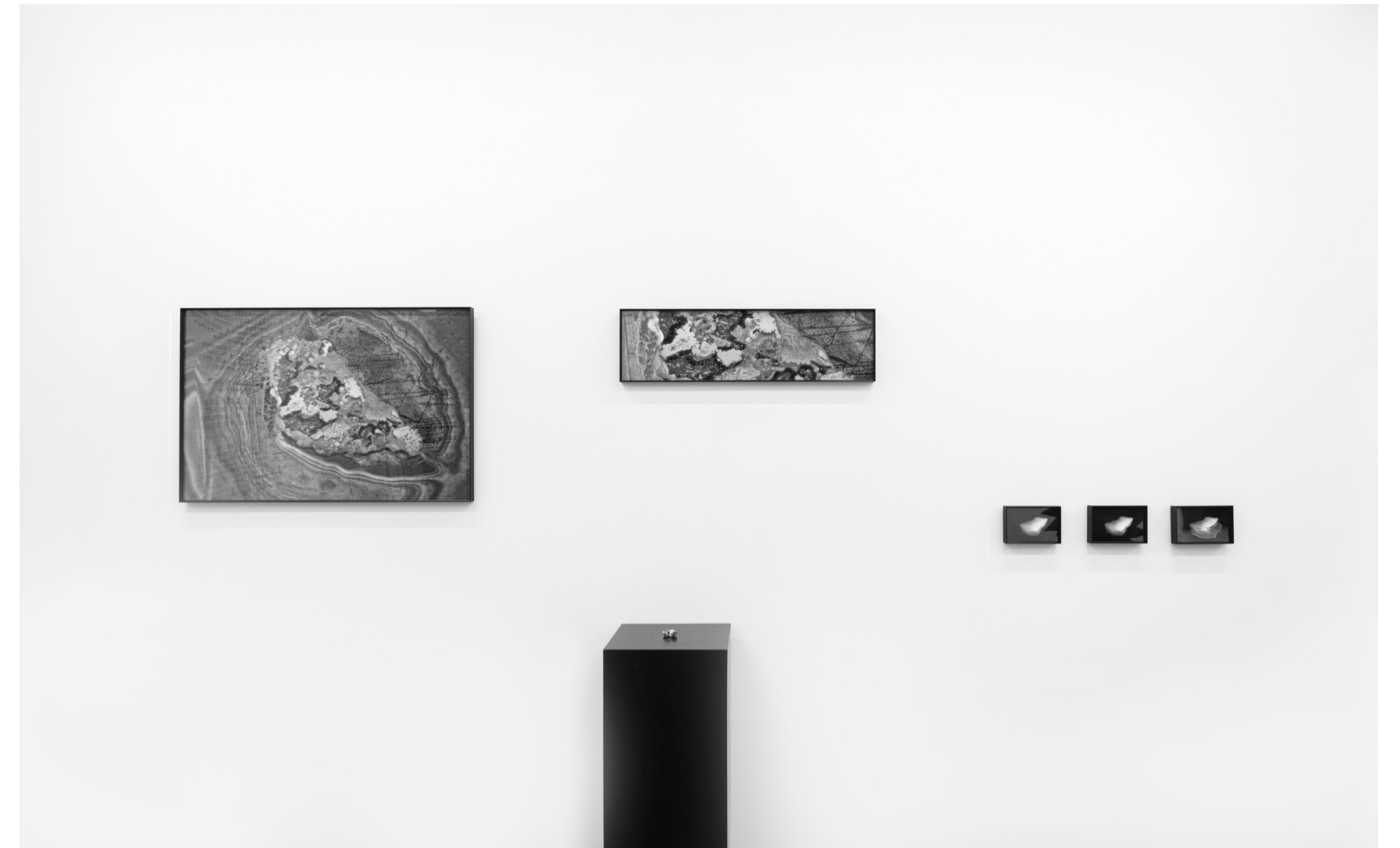
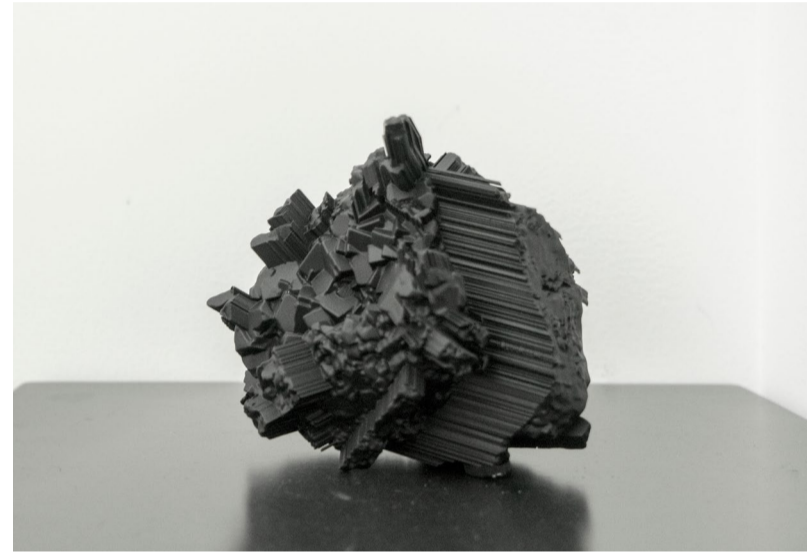

Ci-joint le script de la narration :

« Portant la seule commande, qui est une mission complexe à grande échelle, elle explore et avance incessamment dans ce domaine inconnu. »

La partie supérieure de l'araignée du temps (2021) est le minéral scanné, celle inférieure est le forêt déformé de la machine minière. Je voudrais mélanger et intégrer la structure de forme naturelle irrégulière et la forme pointue et extrêmement destructrice, qui est le symbole violent de l'image industrielle, afin de créer un complexe élastique sous forme fermée, qui a à la fois une apparence solide, la structure échelonnée et des parties qui se dissolvent.

VUE D'EXPOSITION

VUE DE L'EXPOSITION

Araignée du temps
17/04/2021 - 19/04/2021
ISA GALLERY, Shanghai

Passage

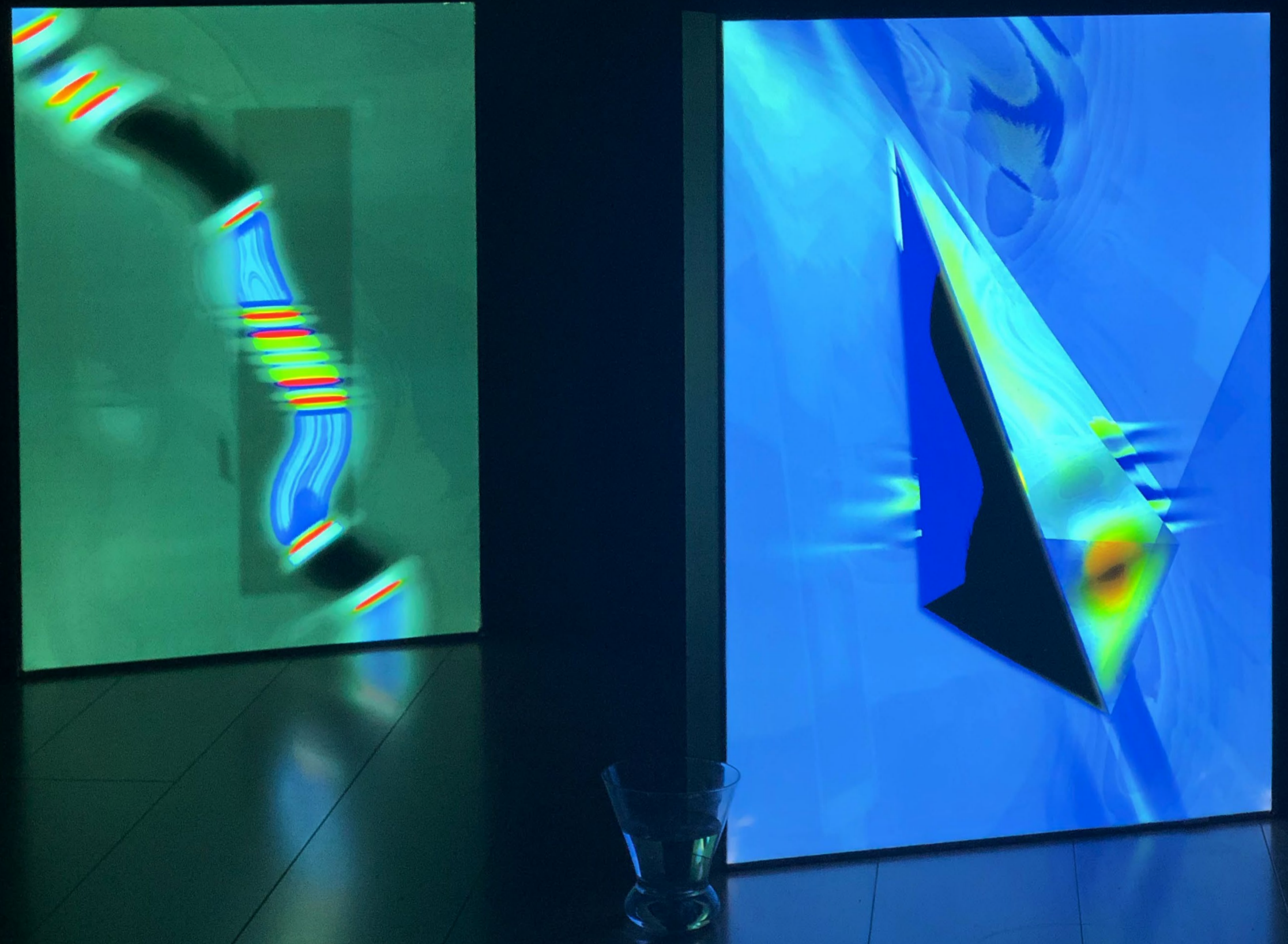
Sans titre (diptyque), peinture numérique
Boîte lumineuse colorée (cadre en aluminium non encadré), dimensions 45x60 cm

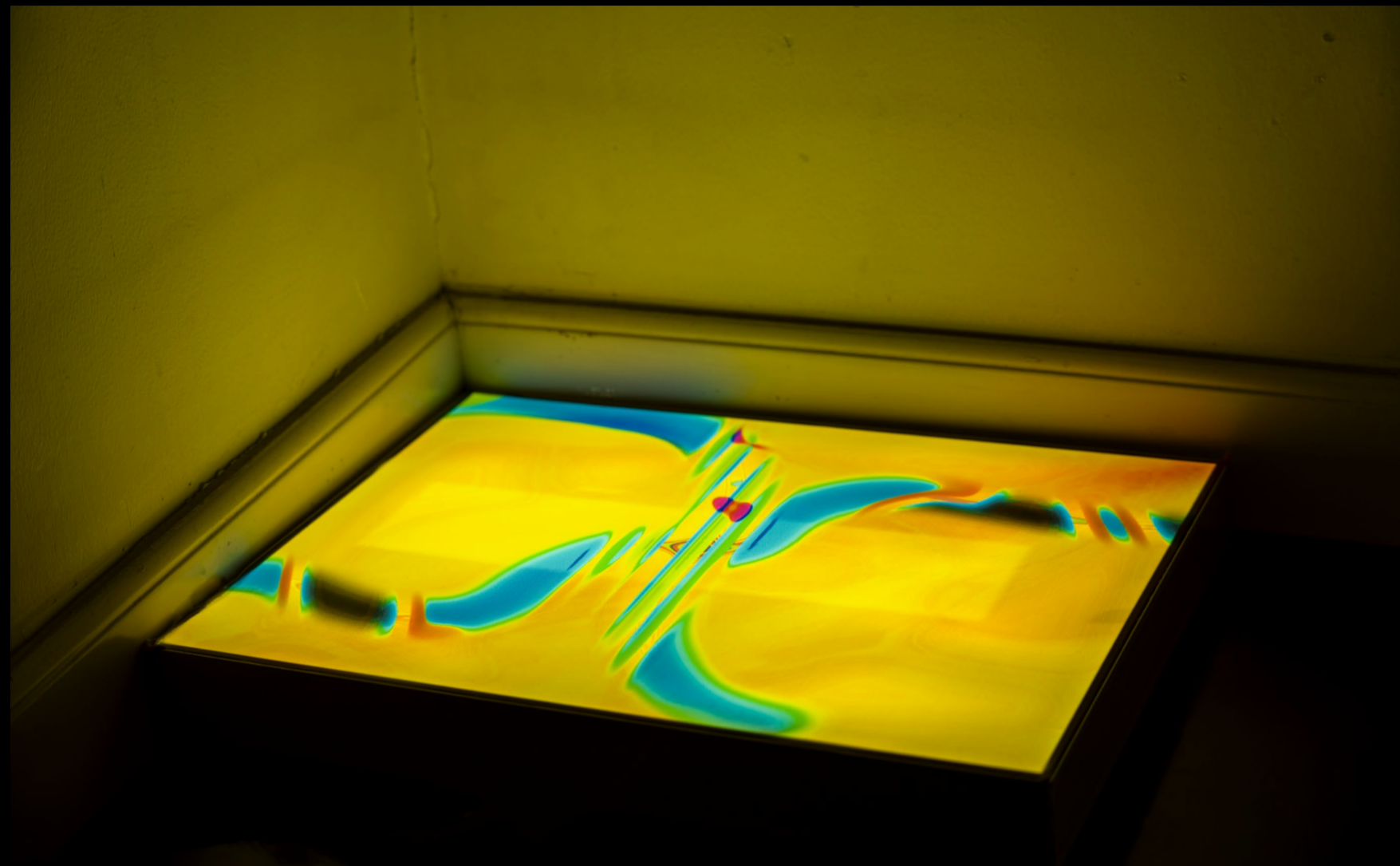
2020

L'inconnu ou l'objet qui ne peut être observé directement ne signifie plus un mystère absolu et ineffable dans le contexte du désenchantement. La technologie étend nos sens, ou plutôt crée de multiples possibilités de sens ; sous des conditions d'intensité jusqu'à un certain seuil, même la technologie peut changer les sens originaux. Ce projet tente de revenir à l'exploration du mystère et de l'ineffable, ainsi que des nombreuses possibilités de perception corporelle sous la perspective du désenchantement, créant ainsi une nouvelle narration et un dialogue avec le monde extérieur.

Code

Dans certaines techniques de base de l'hypnose, les images et les sons jouent un rôle important en tant que guides (ou signaux implicites), et les escaliers, portes et fenêtres sont des éléments courants de ces messages implicites. Le système de l'hypnose me semble être une autre forme de dialogue ou de terminologie en dehors de la "vie quotidienne", qui extrait et reconstruit le signifiant de la séquence "quotidienne" en un nouveau code/coordonnée, créant un lien hors de l'ordre quotidien, connectant le soi, le subconscient et le monde extérieur. Sur cette base, la série de peintures "Code" est constituée de codes d'images ou de tableaux graphiques liés aux "passages", sur lesquels je souhaite créer un passage méditatif reliant l'esprit intérieur et l'espace extérieur.

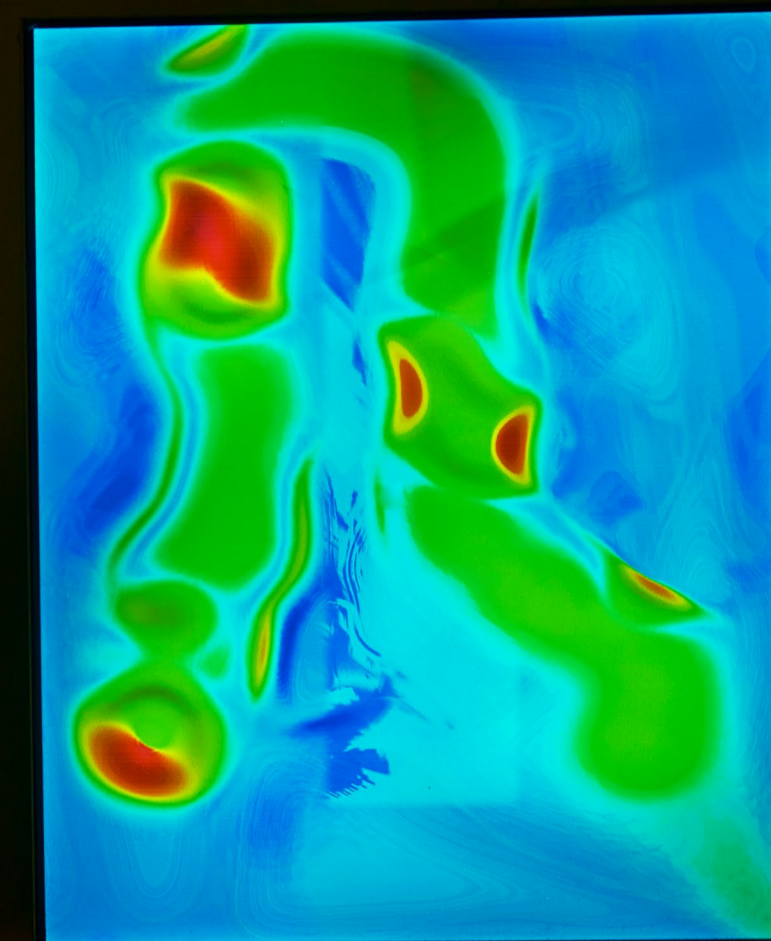
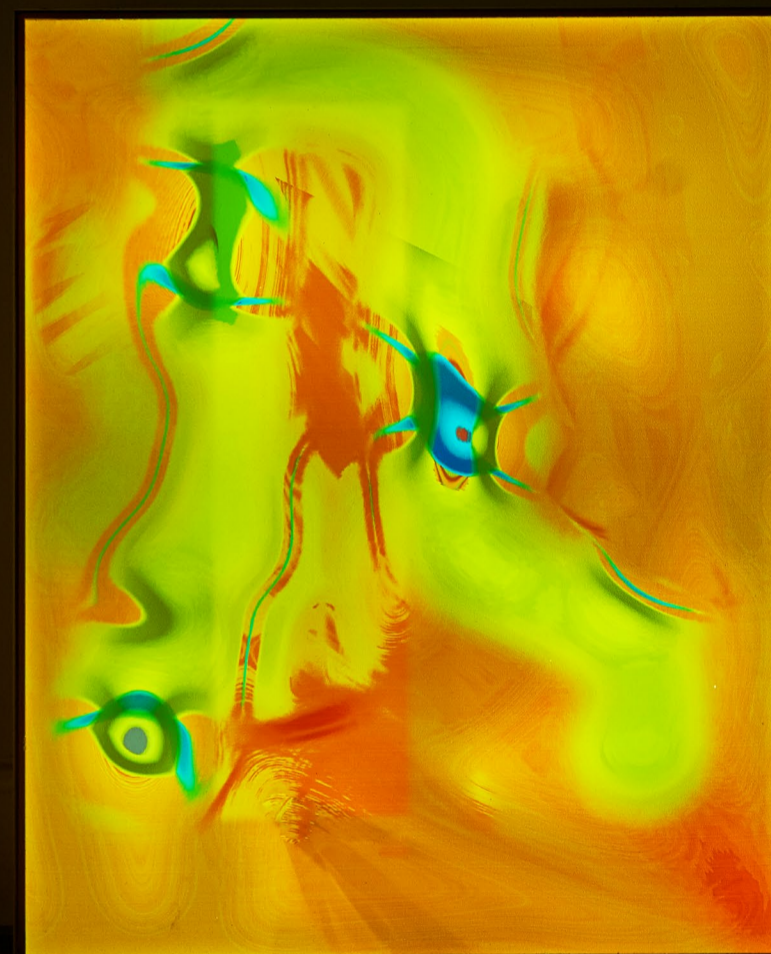

▲ Sans titre, peinture numérique, boîte lumineuse colorée (cadre en aluminium non encadré), dimensions 40x50 cm

▼ Sans titre, peinture numérique, boîte lumineuse colorée (cadre en aluminium non encadré), dimensions 40x50 cm

Sans titre (diptyque), peinture numérique, boîte lumineuse colorée (cadre en aluminium non encadré), dimensions 45x60 cm