

PRESSBOOK

LEE Bae

SAGAK

March 2018

Lee Bae, Black Mapping | Lee Bae, Plus de lumière

17 mars – 26 mai 2018

Galerie Perrotin
76, rue de Turenne
75003 Paris
www.perrotin.com

Fondation Maeght
623 chemin des Gardettes
06570 Saint-Paul de Vence, France
www.fondation-maeght.com

SPECIAL REVIEW

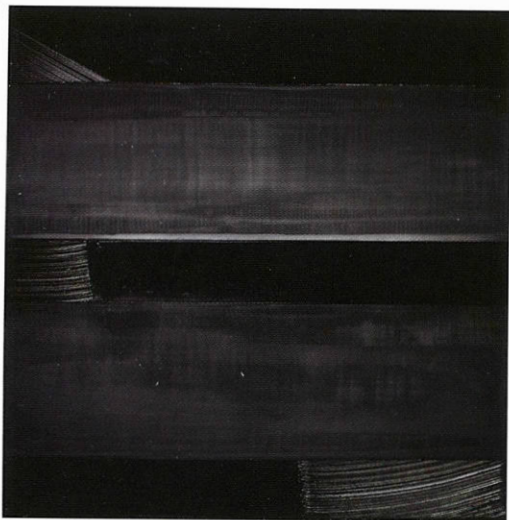
로렌스 디스 Laurence d'Ist
AICA국제미술평론가협회회원
독립큐레이터, 미술사학자

En France, l'arrivée du printemps est marquée par deux expositions de l'artiste coréen Lee Bae. La célèbre galerie Perrotin à Paris et la prestigieuse fondation Maeght à Saint Paul de Vence dans le sud de la France, s'associent pour multiplier la visibilité de l'œuvre de Lee Bae. Ils tendent à se compléter sans se concurrencer. Pour cette raison, la fondation Maeght présente principalement des œuvres des années 2000, celles où il peint avec le charbon de bois tandis que la galerie Perrotin présente des œuvres récentes, celles où l'acrylique laiteuse fixe dans la transparence la répétition du geste maîtrisé à la perfection. Ensemble, les deux expositions offrent la rétrospective de l'œuvre de Lee Bae depuis son arrivée à Paris en 1990 jusqu'aux œuvres créées pour ce double événement.

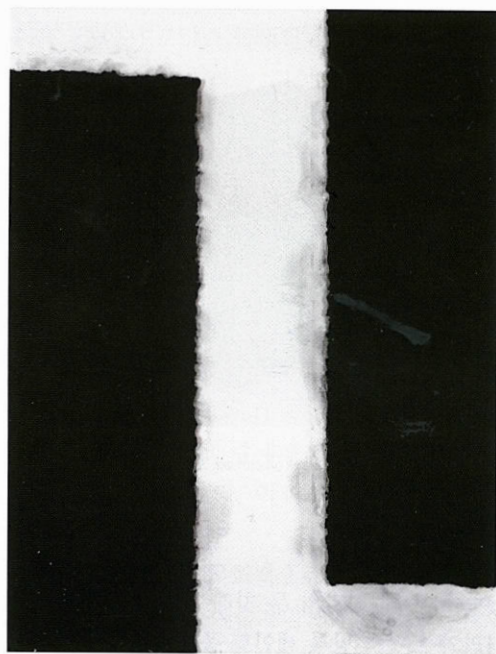
Lee Bae est considéré comme un artiste représentatif de l'art en France aujourd'hui. Il est intéressant de se demander pourquoi son travail rencontre un accueil si chaleureux en France.

Certes, la force de l'art est de posséder la capacité de communiquer au-delà des frontières et des cultures. Malgré tout, il faut garder en mémoire que devant une œuvre de Lee Bae, deux imaginaires se rencontrent. Le premier est celui de l'artiste. Il puise forcément dans la mythologie chamanique coréenne, dans les racines et les codes de sa culture. Tandis que l'imaginaire du spectateur parisien reste imprégné par la mythologie grecque, la philosophie classique et les textes monothéistes qui forment ses références depuis l'école.

Mais des notions esthétiques et des codes culturels venus d'Asie sont présents dans notre culture européenne. Cela commence avec les estampes japonaises depuis que les peintres impressionnistes (Claude Monet, Vincent van Gogh) puis les Fauves (Henri Matisse) en reprennent les principes esthétiques dans leur peinture. Ainsi, à travers eux, depuis la fin du XIXe siècle, le public européen comprend la force de la touche en peinture et la détermination du trait dans la composition.

Pierre Soulages,
Peinture 136 x 136cm, 24 décembre 1990. © Christies Images, 2015

LB12-Landscape, charbon de bois sur toile, 2001, 190x145cm

Avant la guerre mondiale de 1939-1945, l' art abstrait domine le paysage artistique français.

Dans les années 1950, en France, un jeune peintre français poursuit l' abstraction de la première école de Paris. Il s' agit de Pierre Soulages, figure majeure de l' abstraction du XXe siècle. Par pénurie de peinture, à cause de la guerre, il peint au brou de noix. Quand il sature la couleur, elle est noire comme le charbon de bois et scintille sous la lumière. Depuis, le noir est son univers. Il applique de grands aplats réguliers de peinture acrylique comme les vagues régulières qui s' échouent sur la plage. Sa peinture est profonde et son espace est ouvert hors du champ de la toile.

Le noir et la lumière sont également décisifs pour Lee Bae. Quand il arrive à Paris en 1990, faute de moyens, il utilise le charbon de bois, moins cher que l' encre de Chine ou le fusain. Le médium rejoint la symbolique. Sa peinture se décide à ce moment là.

Notre enrichissement culturel se poursuit. A la fin des guerres d' indépendances dans les années 1960, la jeunesse occidentale part à la rencontre des anciennes colonies. Elle découvre l' Inde, le Vietnam...

Le célèbre metteur en scène anglais Peter Brook s' imprègne de la culture indienne. Dans son théâtre parisien, de jeunes comédiens mais aussi des artistes suivent ses séminaires. Parmi eux, la peintre franco-marocaine Najia Mehadji. Née en France, elle retrouve ses racines moyennes orientales à travers la méthode de Peter Brook. Chez lui, le rythme du jeu d' acteur, ses déplacements, sa diction reposent sur le souffle. Appliqué à la peinture, c' est tout le corps de Najia Mehadji qui se déplace sur la toile. Son pinceau semble danser et pourtant elle trace les volutes dans la maîtrise de son geste. L' amplitude et le lyrisme du ruban de peinture qui tourne et s' envolé sur la toile repose sur l' unité du souffle qu' elle retient et libère le temps de la performance.

Najia Mehadji_Drapé_2015_acrylique sur toile_167x145cm

Et quand Lee Bae s'installe à Paris en 1990, il connaît forcément les réalisations de l'avant-garde italienne de l'Arte Povera. Les artistes revendiquent un retour à la nature, à la conscience du geste qui instruit leur démarche. Parmi eux, Giuseppe Penone est le plus connu du groupe. Sa sculpture en terre cuite le « Souffle », collection du Centre Georges Pompidou à Paris, est très emblématique. Elle représente l'empreinte de sa respiration qui sort de sa bouche et descend le long de son corps jusqu'au sol. Giuseppe Penone matérialise ce qui par nature reste invisible et abstrait dans la culture asiatique : « chi » = le souffle.

Ainsi, depuis plusieurs décennies, la scène culturelle parisienne s'ouvre à l'Orient différemment. Les artistes en tirent des enseignements pour mieux se connaître eux-mêmes. Dorénavant, le geste reflète la démarche artistique de l'artiste.

Lee Bae enrichit cette approche. On sent chez lui un va et vient entre deux cultures. D'abord, le charbon de bois écrasé sur la toile ou le papier évoque la terre commune à tous, que l'on soit de France, de Corée ou d'ailleurs. Le charbon de bois est le souvenir éteint de la racine et du corps. Il conserve la mémoire de la perte et ses installations de paquets de charbon ficelés révèlent une singulière mise en scène de la disparition.

Par contre, quand l'artiste emploie son geste dans la dynamique de la répétition maîtrisée, on sent chez lui une volonté d'assimiler de nouveaux codes. Il semble même qu'il s'amuse de reprendre les traits emblématiques du graphisme de certains artistes du pop art.

Car finalement, le pari de la Corée du Sud est de concilier la tradition avec le monde hyper connecté et superficiel hérité de la culture américaine.

Lee Bae emprunte une passerelle entre Orient et Occidental qui relate bien la manière dont l'image nous transforme. On se sent proche de sa peinture. En la regardant, elle nous offre un moment de force légère et d'équilibre. On ressent un peu mieux ce que signifient le yin et le yang et comment le souffle de la vie conserve son mystère, tout comme l'art.

上) LB24-Untitled,
acrylic medium, charcoal black on canvas, 2017,163 x 130cm,
下) LB26-Issu du feu-2000

Laurence d'Ist

LB03-Sans titre-2012-Installation_view-Daegu_Art_Museum-2014

봄이 다가오는 프랑스에서 이 배 작가의 두 차례 전시가 열린다. 파리의 유명한 페로틴 갤러리와 프랑스 남부 세인트 폴 드 방스(Saint Paul de Vence)의 유명한 매그 미술관(Maeght foundation)의 두 전시를 통해 이 배 작품의 한층 이해하기 수월하다. 이 두 전시는 그들은 서로 경쟁하지 않고 서로를 보완하는 경향이 있다. 이러한 이유로 매그 미술관은 2000년대부터 주로 목탄으로 페인트 한 작품을 전시하고, 페로틴 갤러리는 유백색 아크릴로 투명하게 세팅하는 제스처의 반복을 숙달한 최근 작품을 전시한다. 이 두 전시는 1990년 파리에 도착한 이후 이 배의 작품을 회고하는 전시회다.

이 배는 오늘날 프랑스에서 대표적인 예술가로 간주하고 있다. 그의 작품이 프랑스에서 환영받는 이유가 궁금하고 흥미롭다. 물론, 예술의 힘은 국경과 문화를 초월하여 의사소통할 수 있는 능력을 소유하는 것이다. 그런데도 우리는 이 배의 작품 앞에서 두 번의 상상의 만남을 기억해야 한다. 첫 번째는 작가와 만남이다. 그는 불가사의하게도 한국의 샤미니즘 신화를 그의 문화의 뿌리와 코드로부터 끌어낸다. 파리 관람객의 상상력은 그리스 신화, 고전 철학, 그리고 학교 때부터 참고 문헌으로 이해를 구할 수 있다. 그러나 우리의 유럽 문화에는 아시아의 미적 개념과 문화적 규범이 존재한다. 인상주의 화가(Claude Monet, Vincent van Gogh), 그리고 Fauves (Henri Matisse)가 그들의 회화에서 미적 원리를 이어받으면서 일본 판화로 시작한다.

19세기 말 이래로 유럽 대중은 회화에서 촉감의 강점과 구성에서 선의 결정을 이해되기도 한다. 제1차 세계대전 이전인 1939~1945년에는 추상 미술이 프랑스의 예술적 표현으로 지배되었다. 1950년대 프랑스의 한 젊은 화가는 파리의 첫 번째 학교에서 추상적 기법을 추구했다. 그는 20세기의 추상화의 주요 인물인 Pierre Soulages다. 그는 전쟁으로 인해 불감이 부족했기 때문에 호두껍데기로 칠을 했다. 그것은 숲과 같이 검은색이며 빛이 비치면 반짝인다. 그 이후, 검은색은 그의 우주였다. 그는 해변의 규칙적인 파도처럼 넓은 평면을 아크릴 페인트로 칠했다. 캔버스에서 그의 그림은 깊고 그의 공간은 열려 있었다. 이 배에게는 검은색과 빛이 또한 중요하다. 그가 1990년 파리에 도착했을 때, 돈이 없어 인도산 잉크나 목탄보다 값싼 숲을 썼다. 이 매체는 상징적인 요소와 조화를 이루었다. 이 배의 그림은 그 순간에 결정됐다.

우리의 문화 풍요는 계속됐다. 1960년대의 독립전쟁이 끝나자 서양의 청년들은 오래된 식민지인 인도 베트남을 발견했다. 유명한 영국 감독 Peter Brook은 인도 문화에 깊이 빠졌다. 그의 파리 극장에서는 젊은 배우들과 예술가들이 세미나를 진행했다. 그중에서 프랑스 출생인 프랑코 - 모로코 화가 Najia Mehadji는 피터 브룩 (Peter Brook)의 방식으로 중동의 뿌리를 찾는다. 집에서 연기의 리듬, 그의 움직임, 그의 말은 호흡을 기반●로 한다.

페인팅에 적용하면 캔버스 위를 움직이는 것은 Najia Mehadji의 몸이다. 그녀의 빛은 춤을 추는 것처럼 보이지만 속달된 제스처를 따라 캔버스에 그림을 그린다. 캔버스를 들고 나며 그려진 그림의 진폭과 서정성은 숨결을 기반으로 하며, 작업 시간에서 벗어난다.

1990년 이 배가 파리로 이주했을 때, 그는 놀랍게도 이탈리아 전위 예술가들의 아르테 포베라 작업을 알고 있었다. 그 예술가들은 자연으로 귀환과, 자신의 접근 방식을 드러내는 몸짓에 대한 인식을 주장했다. 그 중 주세페 페논이 가장 잘 알려져 있다. 그의 테라코타 조각 "Souffle"은 매우 상징적인 작품으로 파리의 조르주 퐁피두 센터가 소장하고 있다. 그는 자신의 호흡의 흔적을 작품에 나타낸다. 주세페 페논은 본질적으로 아시아 문화의 추상적인 것을 실현했다. 수십 년 동안 파리의 문화적 장은 동양에 다르게 개방됐다. 아티스트는 자신을 더 잘 알기 위해 공부한다. 이제부터는 제스처가 예술가의 예술적 접근 방식을 반영한다.

따라서, 수십년간, 문화적으로는 동양 문화가 다르게 나타났다. 예술가들은 자신들이 서로를 더 잘 알기 위해 애쓰고 있습니다. 앞으로 나아갈수록 예술가의 행위는 예술가의 예술적 행위를 반영한다.

이 배는 이 접근법을 풍성하게 했다. 나는 그의 작업실에서 두 문화 간 왕래를 느꼈다. 첫째, 캔버스에 깔린 목탄이나 종이는 프랑스, 한국 등 다른 나라의 모든 사람에게 공통의 기반이다. 숲은 뿌리와 몸의 진화 된 기억이다. 석탄뭍음은 손실의 기억과 잃어버린 하나의 단계를 드러낸다. 반면에, 작가가 통제 된 반복의 역동성에 자신의 몸짓을 사용하면, 새로운 규범을 동화시키려는 욕구가 느껴진다. 그가 일부 팝 아트 예술가들의 상징적인 그래픽 특징을 다시 취하는 것으로 보인다.

궁극적으로, 한국의 도전은 미국 문화에서 전통을 물려받은 초현실적이고 표면적인 세계와 조화시키는 것이다. 이 배는 동서양을 잇는 가교로서 이미지가 어떻게 우리를 변화시키는지 이야기한다. 우리는 그의 그림을 친밀하게 느낀다. 그는 우리에게 빛의 힘과 균형의 순간을 보여준다. 음과 양의 의미, 삶의 호흡이 예술과 마찬가지로 그 신비를 어떻게 유지하는지 등을 느끼게 한다. 5