

PRESS RELEASE

WAYS OF SEEING

(Marta Cassina)

[ENGLISH]

JARILAGER Gallery is pleased to present *Ways of Seeing*, a group exhibition featuring Johnny Abrahams, Simon Burton, Paul Cole, Idris Khan, Erin Lawlor, Charlie Oscar Patterson, Kes Richardson, Spiller+Cameron and Matthew Stone, together with South Korean painters Joong Baek Kim, Young-Hun Kim and Yun-Kyung Jeong.

Ways of Seeing was conceived by Jari Lager and gallery director William Gustafsson as a passionate tribute to John Berger's eponymous book, *Ways of Seeing*. First published in 1972, the book is celebrated as one of the most compelling and influential books on art in any language. Stimulated by some vital aspects «thrown into relief by a modern historical consciousness», Berger inaugurated an excitingly revolutionary, starkly anti-academic way to look at pictures. His motto – Seeing comes before words – popularised the attitude that art should be for all, while conferring images the power to broaden experience in areas where institutionalised knowledge is inadequate. Not only personal experience, but also the general aesthetical experience of our relation to reality and its potentialities.

Lager and Gustafsson have proved to be loyal readers in organising an exhibition which pushes the limits of painting beyond figuration and questions the resources of sight when we come to terms with abstract expression. During all its history, abstractionism has been inseparable from a certain “destituent” authority of its language, that is the peculiar authority to challenge our image of reality. One of the main aims of abstract art was to show that what is at stake with reality is much larger than ready-to-use objects, purpose-driven operations and mechanical laws. Within abstract art's supreme use of tones, lines, colours, shapes and textures, images of reality have become non-consumable, insubstantial, unfunctional, free. These images confront us, not as a defeatist escape from reality, but as a reminder of what reality might be in its quintessential elements.

Ways of Seeing similarly invites us to let these elements enter the mainstream of our sight. It encourages us to welcome the indeterminate and the intangible as a premise for an augmented,

higher sense of reality. Simon Burton's ghostly silhouette shapes and Joong Baek Kim's coffee-blessed symbolism align us with the magic perception of a profound structure of meaning. Their paintings require us to accept that the unconscious is real too. Paul Cole's practice is guided by the principle he is 'airing his dirty linen'. The paintings are private exchanges between himself and the surface, made public. Young-Hun Kim's psychedelic, multi-layered landscapes urge us to recognise that Nature is infinitely wider and more complex than a quantifiable asset of things to be exploited. Spiller+Cameron's collage faces and Charlie Oscar Patterson's spatial studies open us to the secrets of duality: neither singular nor plural, their reality defeats the rigid contraposition between the one and the many, surface und volume, stasis and movement. Erin Lawlor's expressionist brushstrokes and Matthew Stone's digital vortexes stand for the primordially of pure gesture over functional action, just like Idris Khan's conscience yet unconscious writing and Yun-Kyung Jeong's neon inscriptions assert the primacy of signifiers over signification. Kes Richardson's cut-outs and Johnny Abraham's hyper-density fields teach us that if we dare to look close enough, we might be able to grasp the original geometry of colours, or even to see the point where two parallel lines intersect.

Seeing comes before words, indeed.

[DEUTSCH]

Die JARILAGER Gallery präsentiert *Ways of Seeing*, eine Gruppenausstellung mit den Künstler*innen Johnny Abrahams, Simon Burton, Paul Cole, Idris Khan, Erin Lawlor, Charlie Oscar Patterson, Kes Richardson, Spiller+Cameron und Matthew Stone, sowie den südkoreanischen Maler*innen Joong Baek Kim, Young-Hun Kim und Yun-Kyung Jeong.

Ways of Seeing wurde von Jari Lager und Galerist William Gustafsson als leidenschaftliche Hommage an John Bergers gleichnamiges Buch konzipiert. Bergers *Ways of Seeing*, erstmals 1972 veröffentlicht, wird als eines der fesselndsten und einflussreichsten Bücher über Kunst in jeglicher Sprache angepriesen. Angespornt durch bestimmte wichtige Aspekte, die „aufgrund eines modernen Geschichtsbewusstseins in Vordergrund rücken“, prägte Berger eine aufregend revolutionäre, stark antiakademische Art, Bilder zu betrachten. Sein Motto – Sehen steht vor Worten – popularisierte die Haltung, dass Kunst für alle da sein sollte, und verleiht den Bildern die Kraft, die Erfahrung in Bereichen zu erweitern, in denen das institutionalisierte Wissen unzureichend ist. Nicht nur die persönliche Erfahrung, sondern auch die allgemeine ästhetische Erfahrung unseres Verhältnisses zur Realität und ihren Möglichkeiten.

Lager und Gustafsson haben sich als treue Leser erwiesen, indem sie nun eine Ausstellung organisiert haben, die die Grenzen der Malerei jenseits der Figuration verschiebt und die Ressourcen des Sehens hinterfragt, wenn wir uns mit der Abstraktion auseinandersetzen. Abstrakte Kunst war in ihrer gesamten Geschichte untrennbar mit einer gewissen „destitutiven“ Autorität ihrer Sprache verbunden, d.h. mit der besonderen Autorität, unser Bild von der Realität in Frage zu stellen. Eines der dabei angesprochenen Hauptziele war es, zu zeigen, dass es bei der Realität um mehr als gebrauchsfertige Objekte, zweckgerichtete Operationen und mechanische Gesetze geht. Innerhalb der abstrakten souveränen Verwendung von Tönen, Linien, Farben, Formen und Texturen, sind Bilder der Realität nicht konsumierbar, substanzlos, funktionslos und frei geworden. Diese Bilder konfrontieren uns nicht als defätistische Flucht vor der Realität, sondern als Erinnerung daran, was die Realität in ihren wesentlichsten Elementen sein könnte.

Ways of Seeing lädt uns ebenfalls dazu ein, diese Elemente in den Mainstream unserer Sicht zu bringen. Es ermutigt uns, das Unbestimmte und das Ungreifbare als Voraussetzung für ein erweitertes, höheres Realitätsempfinden zu begrüßen. Simon Burtons geisterhafte Silhouetten und Joong Baek Kims kaffeeselige Symbole stimmen uns auf die magische Wahrnehmung einer tiefgreifenden Bedeutungsstruktur ein. Ihre Bilder verlangen von uns zu akzeptieren, dass auch das Unbewusste real ist. Paul Cole lässt sich bei seiner Arbeit von dem Grundsatz leiten, dass er „seine schmutzige Wäsche lüftet“. Die Gemälde sind ein privater Austausch zwischen ihm und der Oberfläche, der öffentlich gemacht wird. Young-Hun Kims psychedelische, vielschichtige Landschaften fordern uns auf, zu erkennen, dass die Natur unendlich viel breiter und komplexer ist, als ein ausnutzbares Kapital von Dingen. Die collagierten Gesichter von Spiller+Cameron und die räumlichen Studien von Charlie Oscar Patterson eröffnen uns die Geheimnisse der Dualität: weder singular noch plural, hebt ihre Realität die starre Kontraposition zwischen dem Einen und dem Vielen, Oberfläche und Volumen, Stillstand und Bewegung auf. Erin Lawlors expressionistische Pinselstriche und Matthew Stones digitale Wirbel stehen für den Vorrang der reinen Geste vor der funktionalen Aktion, so wie Idris Khans bewusstes und doch unbewusstes Schreiben und Yun-Kyung Jeongs Neon-Inschriften den Vorrang der Signifikanten vor der Signifikation gewähren. Kes Richardsons Cut-Outs und Johnny Abrahams hyperdichte Felder lehren uns, dass wir die ursprüngliche Geometrie der Farben erfassen oder sogar den Punkt sehen können, an dem sich zwei parallele Linien kreuzen, wenn wir es nur wagen, genauer hinzuschauen.

Sehen steht in der Tat vor Worten.

[KOREAN]

야리라거 갤러리는 그룹 전시 'Ways_of_Seeing'(본다는것의 의미)를 선보이게 된 것을 매우 기쁘게 생각합니다. 이번 그룹전에는 한국의 작가 김중백, 김영헌, 정윤경과 조니 에이브라함, 사이먼 버튼, 폴 쿨, 이드리스 칸, 에린 롤러, 찰리오스카 패터슨, 키스 리차드슨, 슈필러 카메론 그리고 매튜 스톤이 함께합니다.

이번 전시 '본다는 것의 의미' 는 야리 라거와 수석 디렉터 윌리엄 구스타프슨이존 버거의 저서 'The ways of Seeing' 에 대한 아낌없는 찬사로부터 시작되었습니다.

1972년에 첫 출간된 이 책은 예술에 관한 수 많은 저서 중 가장 영향력 있는 책중의 하나입니다.

<현대 역사 의식에 대한 문제의식> 에 대한 의문으로 시작한 그의 저서는 기존의 전통적 학문적 연구와는 전혀 다르게 아주 흥미롭고 혁명적인 방식을 취했습니다.

' 본다는 것의 의미' 에서 그가 다루는 가장 중요한 모토는 예술이 모든 사람을 위한 것이어야 한다는 것입니다. 이것은 예술의 대중화에 대한 중요한 의미를 가져온 동시에 제도권 지식이 부족한 사람들에게 경험의 지평을 넓힐 수 있는데도 크게 기여했습니다. 개인이 체험할 수 있는 제한적 경험 뿐 아니라 현실에서의 경험과 미학적 경험 사이의 관계성에 대해 알 수 있게 해주었습니다..

이번 전시를 기획한 라거와 구스타프슨은 구상이 지니는 한계를 넘어 추상으로 표현되는 작품을 마주했을때 우리가 가진 시각적 능력으로 추상화를 읽어내는 것에 대한 문제에 대해 고찰하고자 했습니다. 추상화의 등장 이후에 우리는 그것을 표현하는데 '언어의 결핍'을 느껴왔습니다. 그 결핍은 우리 현실에 대한 이미지를 담아내기에는 역부족이라는 것을 일갈합니다. 추상미술의 궁극적인 목표중 하나는 현실과 관련이 있는 것이 바로 사용할 수 있는 대상이라는 것입니다. 정해진 법칙에 따라 움직이는 기계와는 확연히 다른 것이라는 것입니다. 현실에서 일어나는 이미지는 소비할 수 있는 것이 아니며 실체도 없고 기능적이지도 않은 아주 자유로운 것입니다. 그것은 마치 추상미술에서의 색조, 선, 형태 및 질감이 사용되는 것과 유사합니다. 이러한 추상 미술의 자율성은 현실로부터의 도피가 아닌 보다 본질적 요소의 현실이 무엇인지 우리에게 알려줍니다.

이번 전시 '본다는 것의 의미'는 위에 언급한 것들이 우리 시야의 주류로 들어올 수 있도록 우리를 초대합니다. 이번 작품들은 냉철한 현실 감각을 토대로 불확실성과 무형성을 받아들일 수 있는 기회를 제공합니다. 사이먼 버튼의 유령 이미지의 실루엣과 김중백의 커피로 표현되어있는 컬러적 상징주의는 우리를 심오한 의미를 가진 구조들을 마술

적으로 보여줍니다. 그들의 작품들은 우리가 무의식도 실재한다는 것을 받아들일 수 있도록 도와줍니다. 폴 콜의 작품은 그가 ‘더럽혀진 리넨 말리기’라는 그만의 원칙으로 표현되는 작품 세계로 그 자신과표면 사이의 사적인 교류를 보여줍니다. 김영헌의 사이키델릭하고 다층적인 풍경은 자연이 착취할 수 있는 대상이 아니며 그보다 훨씬 더 넓고 복잡하다는 것을 인식하는데 도움을 줍니다. 슈필러 카메룬의 콜라주로 표현된 얼굴과CharlieOscarPatterson의 공간 연구는 모두 이중성의 비밀에 대해 보여줍니다. 단수형도 복수형도 아닌 그들의 현실은 표면과 부피, 정지와 움직임 사이의경직된 대조를 훌륭하게 표현해내었습니다. 에린 롤러의 표현주의 붓놀림과 매튜 스톤(MatthewStone)의 디지털 소용돌이는 기능적 행위라기보다는 순수한역동성을 보여주며 이드리스 칸(IdrisKhan)은 양심적이지만 무의식적인 글쓰기의 표현을 작품으로 보여주고 정윤경의 네온 비문은 기표(記標)가 기의(記意)보다 우월함을 주장하는 것처럼 보입니다. 키스 리차드슨의 컷아웃과 조니 에이브라함의 초고밀도 필드는 우리가 그것을 가까이서 충분히볼 수 있다면 색상이지니는 본연의 기하학을 파악하거나 두 개의 평행선이 교차하는 지점을 볼 수도있다는 것을 가르쳐줍니다.

실재로 보는것은 언제나 장황한 말보다 정확합니다. 의심할 여지없이....