

HERE IS MY FAVORITE PLACE

(Marta Cassina)

[ENGLISH]

JARILAGER Gallery returns to Seoul with a dynamic selection of contemporary paintings, reflecting the spirit of the gallery's thriving international program. This exhibition features exciting new works, including those by artists like Rose Electra Harris and Danny Romeril. Additionally, it showcases unique creations by longstanding friends, such as Roy Aurinko, Florence Hutchings, Galina Munroe, Jen Orpin, and Matthew Stone.

Here is my favorite place takes on a larger scale to explore notions of *eu-topia*, a concept beautifully elucidated by Lyman Tower Sargent as “the one existing place whose conditions are so favorable that there is complete contentment”. Set within domestic, urban, or ethereal surroundings, these canvases delve into the complex relationship between the artists and their own physical or immaterial sanctuaries – spaces where painting becomes a joyful communion with the innermost self. Here, the studio, home gardens, beloved city corners, or the very fabric of the canvas itself serve as *loci amoeni* where authentic expression can bloom. Challenging the boundaries of both representation and abstraction, most of the paintings start from something figurative – be it an object, a landscape, a plant, a childhood memory –, which transforms into a non- or hyper-image of the artists' favorite place. This passage is everything but easy for the painters, as they dig deeply into themselves to unleash the final form. It's a voyage where they often find themselves not entirely in command, navigating the uncharted territories of instincts, time, and worries.

Some of these paintings happen quickly, rooted in violent gestural connections between the body and the canvas. Roy Aurinko's and Matthew Stone's paintings are all about this kind of instinctive connection, sometimes brutal, sometimes sublime. Whereas Aurinko's color-clashes are proudly “analog” in their making, Matthew Stone combines physical immediacy with the possibilities of the digital, to generate vortexes that elevate tactility to the nth power. Some other paintings have been emerging for weeks, their composition getting clearer in the ritual of painting every day. To get more involved into their artworks, Rose Electra Harris and Florence Hutchings endure a long journey with them. Their process becomes about time and about casting shadows and shapes again and again over simple domestic or floral patterns, until they generate phantastic atmospheres out of ordinary settings.

By letting us into their sanctuary, the artists bravely expose their vulnerabilities, for there is no *locus amoenus* untouched by its counterpart of fears and distress. For Galina Munroe painting also means a haven where to reconcile desires for resolution. She depicts serene female figures and delicate flowers as a way to tend to her “inner garden” and to exorcise the challenges and traumas associated with her personal experience of womanhood. Typically, a *locus amoenus* is not discovered at the start of the journey but emerges from the dust settled after tumultuous struggles. Shrouded by the smoke of battles, the artists’ cherished places also reflect nuanced subtleties, capturing the delicate tremors of life alongside the grandeur of mystical sentiments. In this context, Jen Orpin and Danny Romeril deliver bittersweet portrayals of urban landscapes. In Orpin’s work, the hyper-realistic depiction of bridges and streets of her city, Manchester, conceals potent emotional hues of bewilderment and familiarity at the same time. These are evident through the weight of the heavy grey skies, hinting at a profound process of emotional projection. On the other hand, Romeril’s urban scenery, featuring rooftops and industrial chimneys together with natural elements, takes on a more childish tone, showcasing vibrant and lively color palettes that exude a sense of playful belonging.

Here is my favorite place is an invitation to join the artists where they are most exposed as human beings, in the place they love, doing the things that they love. Their intimate places, now open to sharing, resonate profoundly with ours. We, as viewers, come in, come closer, and stand bare too.

HERE IS MY FAVORITE PLACE

(Marta Cassina)

[GERMAN]

Die JARILAGER Gallery kehrt mit einer dynamischen Auswahl zeitgenössischer Gemälde nach Seoul zurück, die den Geist des blühenden internationalen Programms der Galerie widerspiegelt. Diese Ausstellung präsentiert aufregende neue Werke von Künstlern, darunter solche von Rose Electra Harris und Danny Romeril. Zusätzlich zeigt sie einzigartige Kreationen von langjährigen Freunden wie Roy Aurinko, Florence Hutchings, Galina Munroe, Jen Orpin und Matthew Stone.

Here is my favorite place nimmt eine größere Dimension an, um Konzepte von Eu-Topia zu erforschen, ein Konzept, das von Lyman Tower Sargent wunderschön als "der einzig existierende Ort, dessen Bedingungen so günstig sind, dass vollkommene Zufriedenheit herrscht" erläutert wird. In häuslichen, städtischen oder ätherischen Umgebungen tauchen diese Leinwände in die komplexe Beziehung zwischen den Künstlern und ihren eigenen physischen oder immateriellen Zufluchtsorten ein - Orten, an denen das Malen zu einer freudigen Verbindung mit dem innersten Selbst wird. Hier dienen das Studio, die Hausgärten, geliebten Ecken der Stadt oder das eigene Gewebe der Leinwand als *loci amoeni*, an denen authentischer Ausdruck erblühen kann. Die Grenzen von Darstellung und Abstraktion herausfordernd, beginnen die meisten Gemälde mit etwas Figurativem - sei es ein Objekt, eine Landschaft, eine Pflanze oder eine Kindheitserinnerung -, welches sich in ein non- oder Hyperbild des Lieblingsorts der Künstler verwandelt. Dieser Übergang ist für die Maler alles andere als einfach, da sie tief in sich selbst graben, um die endgültige Form zu entfesseln. Es ist eine Reise, bei der sie sich oft nicht völlig im Griff haben und welche sie durch die unerforschten Gebiete von Instinkten, Zeit und Sorgen führt.

Einige dieser Gemälde entstehen schnell, basierend auf gewaltsamen, gestischen Verbindungen zwischen Körper und Leinwand. Roy Aurinkos und Matthew Stones Gemälde handeln alle von dieser instinktiven Verbindung, manchmal brutal, manchmal erhaben. Während Aurinkos Farbkonflikte stolz "analog" in ihrer Herstellung sind, kombiniert Stone physische Unmittelbarkeit mit den Möglichkeiten des Digitalen, um Wirbel zu erzeugen, die die Tastbarkeit auf die Potenz heben. Andere Gemälde sind über Wochen hinweg entstanden, wobei ihre Komposition im Ritual des täglichen Malens klarer wird. Um sich mehr in ihre Werke einzubringen, machen Rose Electra Harris und Florence Hutchings eine lange Reise mit ihnen durch. Ihr Prozess dreht sich um Zeit und darum Schatten und Formen immer wieder über einfache häusliche oder florale Muster zu werfen, bis sie aus gewöhnlichen Umgebungen phantastische Atmosphären erzeugen.

Indem uns die Künstler in ihre Zufluchtsorte lassen, zeigen sie mutig ihre Verletzlichkeit, denn es gibt keinen *locus amoenus*, der nicht von seinem Gegenstück aus Ängsten und Belastungen berührt wird. Für Galina Munroe bedeutet Malen auch einen Zufluchtsort, an dem Wünsche zu Lösungen versöhnt werden können. Sie stellt gelassene weibliche Figuren und zarte Blumen dar, um sich um ihren "inneren Garten" zu kümmern und die Herausforderungen und Traumata ihrer persönlichen Erfahrungen als Frau zu exorzieren. Typischerweise wird ein *locus amoenus* nicht zu Beginn der Reise entdeckt, sondern taucht aus dem Staub nach tumultuösen Kämpfen auf. Von Rauchschwaden der Schlachten umhüllt, spiegeln die geliebten Orte der Künstler auch nuancierte Feinheiten wider und erfassen die zarten Erschütterungen des Lebens neben der Größe mystischer

Gefühle. In diesem Kontext liefern Jen Orpin und Danny Romeril bittersüße Darstellungen städtischer Landschaften. In Orpins Arbeit verbirgt sich hinter der hyperrealistischen Darstellung von Brücken und Straßen ihrer Stadt, Manchester, eine starke emotionale Palette von Verwirrung und Vertrautheit zugleich. Dies wird durch das Gewicht der schweren grauen Himmel deutlich, die auf einen tiefgreifenden Prozess emotionaler Projektion hinweisen. Andererseits nimmt Romerils städtische Szenerie, welche Dächer und Industrieschornsteine zusammen mit natürlichen Elementen zeigt, einen kindlichen Ton an und präsentiert lebendige und lebhaftere Farbpaletten, die ein Gefühl spielerischer Zugehörigkeit ausstrahlen.

Here is my favorite place ist eine Einladung sich den Künstlern anzuschließen, wenn sie am meisten als Menschen exponiert sind, an dem Ort, den sie lieben, beim Tun der Dinge, die sie lieben. Ihre intimen Orte, nun offen für das Teilen, schwingen tief mit den Unserer. Wir als Betrachter kommen herein, kommen näher und stehen ebenfalls bloß da.

HERE IS MY FAVORITE PLACE

(Marta Cassina)

[KOREAN]

12월 23일 개막하는 《*Here is My Favorite Place*》전은 야리라거 갤러리가 상시 집중하고 있는 국제적 프로젝트 중 하나로, 동시대 회화의 역동성을 보여주는 전시이다. 전시는 새롭게 갤러리에 합류한 로즈 엘렉트라 해리스Rose Electra Harris와 대니 로메릴 Danny Romeril의 흥미로운 신작들과 야리라거 갤러리와 오랫동안 함께 해온 로이 아우린코Roy Aurinko, 플로렌스 허칭스Florence Hutchings, 갈리나 먼로Galina Munroe, 젠 올핀 Jen Orpin, 과 매튜 스톤 Matthew Stone의 신작들로 구성된다.

전시 제목인 *Here is My Favorite Place*는 저명한 유토피아 문헌학자인 라이먼 타워 서전트의 유토피아니즘 연구에서 가져온 것으로, 이 전시는 유토피아니즘과 공동체주의 개념을 바탕으로 기획되었다. 유토피아니즘이란 ‘모든 조건이 완벽하게 만족스러운, 유일한 곳’으로 설명된다. 전시의 작품들은 작가가 살고 있는 일상과 가정, 도시 그리고 정신적인 환경 속에서 눈에 보이지 않는 여러 가지 복잡한 관계를 보여준다. 캔버스라는 환경은 작가의 작업실, 그들이 영감받는 정원이나 도시의 한구석들을 loci amoeni(로치 아모에니)-기쁨이 넘치는 공간-으로 만들어준다. 그림의 시작은 구상과 추상적 표현의 경계를 넘나들어서 시작하는데, 이 과정은 작가들에게 절대 쉽지 않은 여정이며 최종의 이미지를 위해 자신의 세계를 깊이 있게 들여다보고 파헤치는 과정이기도 하다. 이는 종종 작가 자신도 완전히 통제할 수 없는 여정인 동시에 본능, 시간, 걱정과 같은 미지의 영역으로의 항해이다.

전시되는 작품 중 로이 아우린코와 매튜 스톤의 작품은 인체와 캔버스 사이의 폭력적인 몸짓을 포착한 것만 같다. 두 작가의 작품은 인간의 본능적인 유대를 표현한 것으로 때로는 잔인하고, 때로는 숭고하게 보인다. 아우린코의 색상 대비는 아름다운 ‘아날로그’ 그 자체다. 반면에 매튜의 작업은 물리적인 즉각성을 디지털화하여 거친 질감과 강한 소용돌이를 만들어낸다. 어떤 작품들은 몇 주간의 과정을 통해 매일 작업을 하는 의식과도 같은 과정들 속에서 점점 더 명확해진다. 가령 로즈 엘렉트라 해리스와 플로렌스 허칭스가 작품을 만들어내는 방식은 다른 작가들보다 더욱더 시간이 필요하다. 그들의 작업 과정은 여러 차례 반복되는 행위로서 만들어지는데, 여러 차례의 붓칠과 콜라주들은 그림 안에 그림자처럼 또 다른 그림을 만들고, 이것은 평범한 환경에서 환상적인 분위기를 만든다.

관객들을 기꺼이 그들의 안식처로 초대함으로써 작가들은 아주 용감하게 자신의 연약한 부분을 드러낸다. 갈리나 먼로에게 그림을 그린다는 것은 자신이 원하는 바를 발현시킬 수 있는 안식처다. 그 공간에서 작가의 고통, 두려움, 그것을 이겨내는 용기, 연약함이 모두 드러난다. 갈리나는 일종의 ‘내부 정원’의 공간을 돌보고 그 안에 고요한 자세의 여성들과 섬세한 꽃의 모습을 표현함으로써 자신의 개인적 트라우마를 스스로 치유한다. 그 공간은 앞서 말한 Locus amoenus(로쿠스 아모에누스)-이상적으로 안전하고 즐거운 곳-은 우리 인생의 여정에서 쉽게 찾을 수 있는 것은 아니다. 격동의 투쟁 끝가라앉는 먼지처럼 고되고 힘든 과정 끝에 비로소 보이는 것이다. 예술가들의 이상적인 안식처는 때로는 그 치열한 여정에 가려 잘 보이지 않을 수 있으나 그 안에는 신비로움, 웅장함, 그리고 삶의 섬세한 떨림이 내재되어 있다. 이러한 맥락에서 젠 올핀과 대니 로메릴은 도시의 풍경을 슽스스하고 달콤하게 묘사한다. 올핀은 그녀가 살았던 맨체스터의 다리과 거리를 극사실적으로 그려내면서 생경함과 친숙함의 감정적 색채를 동시에 표현한다. 그것들은 짙은 잿빛 하늘이 주는 무게감을 통해 더욱더 심화되며 복잡한 내면의 심리를 잘 표현한다. 반면 로메릴이 그려낸 공장의 굴뚝과 건물의 옥상들은 가볍고 유쾌한 도시 풍경을 보여준다. 친밀함과 생동감이 느껴지는 색채들은 도시를 구성하는 일원으로서 친밀함의 표현이기도 하다.

《Here is My Favorite Place》 전시를 통해 작가들은 그들이 가장 사랑하는 공간, 그리고 한 인간으로서 가장 많이 노출되어 있는 공간에 우리를 기꺼이 초대한다. 그들은 작가가 가장 친밀하게 느끼는 장소들-그렇지만 전시를 함으로써 이제는 모두에게 공유된-그림속 공간에서 깊은 울림을 느끼게 한다. 이번 전시를 통해 관객들이 작가의 공간과 세계에 더 한 발 가까워지는 계기가 되기를 바란다.