

WITH THESE EYES

(Marta Cassina)

[ENGLISH]

Hosted by JARILAGER Gallery Seoul, the group exhibition *With These Eyes* presents a curated selection of paintings by Roy Aurinko, Kim Booker, Alexander Dik, Florence Hutchings, Spiller+Cameron, and Trude Viken. *With These Eyes* revisits the gallery's mission to foster cross-pollination and meaningful exchange among artists. The exhibition highlights different practices of portrait painting today. In a world as diverse as contemporary art, where finding reassuring unities or identifying clear genres is difficult, portraiture does not seem to have lost its traditional magic. Rather, how we see ourselves and each other in an age of exponential media exposure has become one of the most prevailing questions. *With These Eyes* offers a refreshing approach to find answers.

The photographer and gallerist Alfred Stieglitz believed that portraiture painting would become obsolete throughout the beginning of the 20th century. He asserted that by the time 'photographers will have learned something about portraiture in its deeper sense,' the mastery of painting portraits would no longer be pursued by artists. However, history proved him wrong. Today, the genre is still full of potential.

With accurate representations no longer a responsibility, contemporary painters look at portraiture with new eyes. They dissolve unpredictable barriers between internal and external landscapes to bring forth singular experiences of the figure: in and out of body and mind. Portraits become privileged spaces for expressionist, imaginative, abstract, political, and existential explorations of what it means and what it looks like to be human. Notions of marginality and alienation, dreams of androgynous and gestural forms move to the centre. Just like in present technology-driven times, identities change fast, bodies are charged with bold and subversive energy, transformation and flux. Canvases incandesce and brim with poetic life.

With These Eyes integrates paintings from different inspirations and artistic subcultures. Shapeshifting from enigmatic forms of beings and things to peaks of abstract and geometric expression, the works on display bring to focus connected themes: the face as a mask, the individual as a mirror of their surroundings, and the self as a multitude.

Spiller+Cameron create abstract, sentinel-type portraits, known as *Heads* or *Constellations*, that blend formal precision with a shamanistic sensibility. Their meticulous process involves encoding humanoid faces into the works through repeated patterns and deliberate symmetries. This method, reflecting influences from Primitivism, Pop Art, and Minimalism, infuses their pieces with both compelling mystery and a deep, almost spiritual resonance.

Trude Viken's portraits are exaggerated, hefty, laughable, tragic, and absurd – and can be seen as collective images of people today. Viken expresses many-faceted ranges of feelings, with a darkness and honesty that appeal to viewers because they recognise themselves. Her faces have developed into fantasies of how we feel behind our more-or-less successful facades.

Echoing Gaston Bachelard's idea of the home as 'our first universe,' **Florence Hutchings** reflects her personal self through abstract themes of domesticity and plants. She loves the mundane, the poetry of ordinary shapes that appear, reappear, and transform into evocative biomorphic entities. The colour red is accorded centre stage here. Symbolically loaded, red calls to mind the fluidity of blood, femininity, as well as feelings such as tenderness and passion.

Roy Aurinko's highly abstract paintings have a sense of danger and brutal beauty. Painting, for Aurinko, is like a jazz improvisation. Thematically, his body of work functions as an interrupted portrait, challenging viewers to reflect on fragmentation, loss of connection, and the longing for impossible conversations.

Kim Booker's and **Alexander Dik's** signature use of the human figure reveals how pain can be transformed into empowering experiences, and beauty can bloom amidst apparent chaos. Whereas Booker's dreamy women-silhouettes stand loosely in the middle of the canvas, trying to get closer and support each other, Dik's figures often dissolve into one another, losing their distinct forms and creating dynamic vortices of colours that blur the boundaries of identity.

For as long as people have been making art, they have been portraying themselves and their relationship with the world and others. It seems this story is far from over.

[GERMAN]

Die von der JARILAGER Gallery Seoul organisierte Gruppenausstellung *With These Eyes* zeigt eine kuratierte Auswahl von Gemälden von Roy Aurinko, Kim Booker, Alexander Dik, Florence Hutchings, Spiller+Cameron und Trude Viken. *With These Eyes* greift die Mission der Galerie auf, den Austausch und die bereichernde Interaktion zwischen Künstlern zu fördern. Die Ausstellung zeigt, wie Porträts heute angefertigt werden. In einer Welt, die so vielfältig ist wie die zeitgenössische Kunst und in der es schwierig ist, klare Genres zu identifizieren, scheint die Porträtmalerei ihren traditionellen Zauber nicht verloren zu haben. Vielmehr ist die Frage, wie wir uns selbst und andere in einem Zeitalter exponentiell wachsender Medienpräsenz sehen, zu einer der drängendsten geworden. *With These Eyes* bietet einen erfrischenden Ansatz zur Beantwortung dieser Frage.

Der Fotograf und Galerist Alfred Stieglitz glaubte, dass die Porträtmalerei zu Beginn des 20. Jahrhunderts obsolet werden würde. Er behauptete, sobald die Fotografen etwas über die tiefere Bedeutung des Porträts gelernt hätten, würde die Meisterschaft der Porträtmalerei von den Künstlern nicht mehr angestrebt werden. Doch die Geschichte hat ihn eines Besseren belehrt. Auch heute noch ist das Genre voller Möglichkeiten.

Da Genauigkeit nicht mehr zwingend erforderlich ist, betrachten zeitgenössische Maler das Porträt mit neuen Augen. Sie heben die Barrieren zwischen inneren und äußeren Landschaften auf, um einzigartige Erfahrungen der Figur zu schaffen: innerhalb und außerhalb von Körper und Geist. Das Porträt wird zum privilegierten Raum für expressionistische, abstrakte, politische und existenzielle Erkundungen dessen, was es bedeutet und wie es aussieht, Mensch zu sein. Vorstellungen von Marginalität und Entfremdung, Träume von androgynen und gestischen Formen rücken in den Mittelpunkt. Wie in der heutigen technologiegetriebenen Zeit ändern sich Identitäten schnell, Körper sind mit subversiver Energie, Transformation und Bewegung aufgeladen. Die Leinwände glühen und sprühen vor poetischem Leben.

With These Eyes integriert Malerei aus verschiedenen Inspirationsquellen und künstlerischen Subkulturen. Die ausgestellten Werke reichen von rätselhaften Formen von Wesen und Dingen bis hin zu abstrakten und geometrischen Ausdrucksformen und konzentrieren sich auf verwandte Themen: das Gesicht als Maske, das Individuum als Spiegel seiner Umgebung und das Selbst als Vielheit.

Spiller+Cameron schaffen abstrakte Porträts in der Art von Wachen, die formale Präzision mit schamanischer Sensibilität verbinden. In einem akribischen Prozess verschlüsseln sie humanoide Gesichter in ihren Werken durch sich wiederholende Muster und bewusste Symmetrien. Diese Methode, die Einflüsse des Primitivismus, der Pop Art und des Minimalismus widerspiegelt, durchdringt ihre Arbeiten mit einer fesselnden Mystik und einer tiefen, fast spirituellen Resonanz. **Trude Vikens** Porträts sind übertrieben, lächerlich, tragisch und absurd – und können als kollektive Bilder des heutigen Menschen gesehen werden. Viken drückt eine facettenreiche Palette von Gefühlen aus, mit einer Dunkelheit und Ehrlichkeit, die den Betrachter anspricht, weil er sich selbst wiedererkennt. Ihre Gesichter sind zu Fantasien darüber geworden, wie wir uns hinter unseren mehr oder weniger erfolgreichen Fassaden fühlen.

In Anlehnung an Gaston Bachelards Idee des Hauses als „unser erstes Universum“ reflektiert **Florence Hutchings** ihr persönliches Selbst durch abstrakte Themen der Häuslichkeit und Pflanzen. Sie liebt das Alltägliche, die Poesie gewöhnlicher Formen, die immer wieder auftauchen und sich in ausdrucksstarke biomorphe Wesen verwandeln. Die Farbe Rot spielt dabei eine zentrale Rolle. Symbolisch aufgeladen erinnert Rot an die Flüssigkeit des Blutes, an Weiblichkeit und Gefühle wie Zärtlichkeit und Liebe.

Die stark abstrahierten Bilder von **Roy Aurinko** haben einen Hauch von Gefahr und brutaler Schönheit. Malen ist für Aurinko wie Jazz-Improvisation. Thematisch funktioniert sein Werk wie ein unterbrochenes Porträt, das den Betrachter herausfordert, über Fragmentierung, den Verlust von Verbindungen und die Sehnsucht nach unmöglichen Gesprächen nachzudenken.

Kim Bookers und **Alexander Diks** charakteristischer Umgang mit der menschlichen Figur zeigt, wie Schmerz in eine stärkende Erfahrung verwandelt werden und Schönheit inmitten des scheinbaren Chaos erblühen kann. Während Bookers verträumte Frauengestalten locker in der Mitte der Leinwand stehen und versuchen, sich einander anzunähern und zu stützen, lösen sich Diks Figuren oft ineinander auf, verlieren ihre klaren Formen und schaffen dynamische Farbstrudel, die die Grenzen der Identität verwischen.

Seit Menschen Kunst schaffen, haben sie sich selbst und ihr Verhältnis zur Welt und zu anderen porträtiert. Diese Geschichte scheint noch lange nicht zu Ende zu sein.

[KOREAN]

야리라거 갤러리 서울은 오는 9월, 슈필러 앤 카메론(Spiller+Cameron), 트루드 비켄(Trude Viken), 플로렌스 허칭스(Florence Hutchings), 로이 아우린코(Roy Aurinko), 킴 부커(Kim Booker), 알렉산더 딕(Alexander Dik), 6명의 아티스트가 함께 참여하는 《With These Eyes》를 선보인다.

전시는 오늘날 초상화의 다양한 실천에 대해 얘기하고자 한다. 동시대 미술의 세계는 너무나 다양해서 그 안에서 어떤 통일성이나 장르를 찾아내는 것은 때론 어렵다. 그러나 초상화는 오히려 오랫동안 쌓아온 그 고유의 정체성을 잃지 않은 듯하다. 기하급수적으로 증가하는 미디어의 노출 시대에 우리 자신과 타인을 어떻게 보는지는 중요한 화두 중 하나가 되었다. 이번 전시 《With These Eyes》는 그 답을 찾기 위한 새로운 관점을 제시한다.

사진가이자 갤러리스트인 알프레드 스티글리츠(Alfred Stieglitz)는 초상화가 20세기 초를 지나며 매우 진부한 미술 형식이 될 것이라 믿었다. 그는 사진가들이 더 깊은 의미의 초상에 대해 깨닫게 될 때쯤이면 예술가들은 더 이상 초상화 그리기에 매달리지 않을 것이라 주장했다. 하지만 역사적인 관점에서 이러한 주장은 회의적으로 보인다. 현대회화에서 실재의 재현은 더 이상 작가들의 의무나 책임이 아니며 초상화라는 장르에는 여전히 잠재력이 무궁무진하다.

작가들은 끊임없이 새로운 시각으로 초상화에 접근한다. 몸과 마음이라는 외부와 내부는 초상화라는 장르를 통해 표현주의적, 상상적, 추상적, 정치적, 존재론적 탐구의 공간이 되어 인간이란 무엇인지를 알려준다. 작가는 내면과 외부 풍경 사이의 예측할 수 없는 경계를 허물어 인물의 내밀하고 특별한 경험을 알려준다. 주변을 통해 드러난 개인의 모습, 다중체로서 인간의 자아들에 대한 개념들이 초상화가 보여주어야 할 중요한 개념으로 등극한다. 현대사회는 새로운 기술로 빠르게 변화하고 그것은 사회의 소외와 주변화 문제, 양성평등에 대한 담론을 가져왔다. 인간의 정체성 또한 그 속도에 맞춰 파괴적이리만치 대담한 에너지들이 넘쳐난다. 모순되게도 그 속도와 다양성은 캔버스에서 매우 다양하게 표현되어 시적으로 보이기까지 한다.

《With These Eyes》 전시에서는 다양한 영감과 예술적 하위문화로부터 파생된 작품을 소개한다. 신비한 형태의 존재들이 추상적이고 기하학적인 표현으로 변화되면서 작품들은 ‘가면으로서의 얼굴’, ‘주변의 거울로서의 개인’, 그리고 ‘균중으로서의 자아’와 같은 주제를 다층적으로 연결한다.

슈필러 앤 카메론은 추상적인 수호자의 얼굴과 같은 HEADS(가면) 시리즈와 Constellations(별자리) 시리즈를 발표해 왔다. 그들의 작업은 정밀한 형식을 갖추고 있으면서도 샤머니즘적 감성을 혼합하고 있다. 반복적인 패턴과 의도적인 대칭을 통해 인간형 얼굴을 작품에 대입시키는 것은 그들의 작업 과정을 이해하는 데 중요한 핵심이 된다. 이러한 방법론은 원시주의, 팝아트, 미니멀리즘의 영향을 반영하며, 그의 작품에 신비로움과 영적인 공명을 불어넣는다.

트루드 비켄의 초상화는 과장되고, 무거우며, 때론 우스꽝스럽거나 비극적이기도 하고, 터무니없어 보이기도 한다. 이것은 작가가 현대인의 모습을 집단적으로 표현하고자 한 것이다. 그는 다양한 층위를 가진 감정을 어둡고 솔직하게 나타낸다. 관객들은 때때로 그림 속에서 자신의 모습을 발견하기도 한다. 트루드가 그린 얼굴들은 비교적 성공적인 외면 뒤에 숨어있는 다른 감정까지 생생하게 전달한다.

철학자 가스통 바슐라르(Gaston Bachelard)가 가정(家庭)을 ‘우리의 첫 번째 우주’라 표현하였듯이 **플로렌스 허칭스**가 추상적으로 그려낸 집과 식물들은 작가 개인의 우주를 더할 나위 없이 잘 표현한다. 그는 되풀이되는 평범한 일상을 사랑하며 그 반복되는 일상에 생동감과 생명력을 불어넣는다. 이번 전시에 발표되는 신작에서는 붉은색이 중심으로 나타나는데, 이는 풍부한 혈액의 순조로운 흐름, 부드러운 여성성, 열정을 상징한다.

로이 아우린코의 극도로 진화된 추상적 작품은 위험할 정도로 아름다움을 발산한다. 로이의 추상적 이미지들은 마치 미완의 초상들의 연속으로 보이며 관람자에게 그 파편화된 이미지를 연관 짓고 싶어 하는 갈망을 일으킨다. 로이의 작품은 재즈의 즉흥연주처럼 어떠한 틀에도 구속되지 않는다.

킴 부커와 **알렉산더 딕**이 표현하는 특징적인 인간 형상은 고통이 어떻게 힘을 주는 경험으로 변모할 수 있는지를 보여주며, 혼란 속에서도 아름다움이 어떻게 피어날 수 있는지를 보여준다. 부커의 꿈꾸는 여성 실루엣은 캔버스 중앙에서 느슨하게 서서 서로 가까워지고 의지하는 반면, 딕의 인물 형상은 서로에게 흡수되고 뚜렷한 형태를 잃으면서 정체성의 경계를 흐리는 역동적인 색채의 소용돌이를 만들어 낸다. 우리는 예술을 꿈꾸는 한, 여러 세기 동안 우리 자신과 세계 그리고 타인과의 관계를 표현해 왔다. 이 여정은 앞으로도 끝나지 않고 계속될 것이다.