

Catherine Opie
*To Your Shore From My Shore And
Back Again*
Seoul
June 30-August 20, 2022

캐서린 오피
《나의 해안에서 당신의 해안으로 그리고 다시
그곳으로》
리만머핀 서울
2022년 6월 30일 - 8월 20일

Catherine Opie, *Raelyn Gallina*, 1994 (detail). c-print, print: 40 x 30 inches (101 x 76 cm).
© Catherine Opie. Courtesy Regen Projects, Los Angeles and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul, and London

PRESS CONTACTS

Sarah Levine
Global Director of Marketing & Communications
slevine@lehmannmaupin.com

Alejandro Jassan
Associate Director of Press Relations
alejandro@lehmannmaupin.com

Lehmann Maupin is pleased to present *To Your Shore From My Shore And Back Again*, an exhibition of portraits and landscapes by Los Angeles-based photographer Catherine Opie, curated by the artist. Over the course of her career, Opie has produced numerous bodies of work that engage important socio-political issues and critical discourses in contemporary culture, art history, and the history of photography. Her distinct approach to image making blends the objectivity of documentary photography with conceptual rigor, technical mastery, and an occasional dose of wry humor. Opie's work examines and often exposes the ideals and norms surrounding stereotypical American values and social structures, expanding ideas of both identity and community, and giving visibility to those often overlooked within dominant narratives.

Marking Opie's debut solo exhibition in Korea, *To Your Shore From My Shore And Back Again* features over 25 landscapes and portraits, many of which have never before been exhibited. Installed in two distinct but interrelated groupings across Lehmann Maupin's Seoul gallery, works from the artist's iconic 1990s *Portraits* are presented together on the ground floor, while the top floor houses *From Your Shore to My Shore*, an immersive installation of seascapes. Although the artist frequently works in series, this curated presentation of historic work allows for a more expansive approach to exhibition making and offers a break from seriality. For *To Your Shore From My Shore And Back Again*, Opie mines her archive and brings discrete bodies of work into dialogue to suggest new connections and identify throughlines that have cut across her practice for the last 30 years.

The grouping of *Portraits* features new images from now iconic sittings, including *Justin Bond* and *Vaginal Davis*, among many others. Opie produced this series in the mid-1990s, photographing gay, lesbian, and transgender individuals from her circle of friends and artists in San Francisco. Set against a backdrop of vibrant, monochromatic color—inspired by master portraitist Hans Holbein the Younger—Opie's sparse backgrounds throw the body and distinguishing features of each individual into sharp relief, creating portraits that at once capture the personality of each sitter while simultaneously documenting a larger community. Opie has referred to this body of work as imaging her "royal family," and the portraits in this series are imbued with a sense of regal formality. In one photograph, *Raelyn Gallina* (1994), the subject is seated on a wooden armchair, partially covered by a lush red velvet drape. The figure's pose is relaxed, radiating self assurance and authority, while her gaze hovers somewhere between defiance and disinterest.

Puncturing the group of portraits are the only new works in the exhibition, *My Shore* (2022) and *Our Moon* (2021), two landscapes that link the lower floor to the seascapes above. Comprised of 13 photographs, *From Your Shore to My Shore* fills the upper room, anchored by an unbroken horizon line that extends seemingly out of frame, uniting each photograph. The images were shot in 2009, when the artist traveled on a container ship from Korea to Long Beach, California. Capturing the sunrise and sunset on each day of the ten-day journey, Opie's compositions contain equal registers of water and sky, separated by the thin line of the horizon. The lack of distinguishing background features creates a sense of universality—it is impossible to know which photographs were taken in Korean, American, or international waters—suggesting a shared global landscape visible, and accessible, from any location. In dialogue with the portraits presented in the room below, the horizon becomes both an equalizing line and a connective thread, expanding the scope of community from your shore to mine.

Catherine Opie, *Untitled #8 (From Your Shore to My Shore)*, 2009. © Catherine Opie. Courtesy Regen Projects, Los Angeles and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul, and London

Catherine Opie, *Pig Pen*, 1993 (detail). © Catherine Opie. Courtesy Regen Projects, Los Angeles and Lehmann Maupin, New York, Hong Kong, Seoul, and London

리만머핀 서울은 미국 로스앤젤레스를 기반으로 활동하는 작가 캐서린 오피(Catherine Opie)가 기획한 사진전 《나의 해안에서 당신의 해안으로 그리고 다시 그곳으로 To Your Shore From My Shore And Back Again》를 개최한다. 오피는 작가 활동 전반에 걸쳐 동시대 문화, 미술사 및 사진사 내 주요 사회·정치적 쟁점과 비판적 담론을 탐구하는 작업을 꾸준히 선보여 왔다. 작가는 다큐멘터리 사진의 객관성에 개념적 엄밀성과 숙달된 기술, 약간의 풍자적 유머를 더하는 방식으로 특유의 이미지를 완성한다. 그의 작업은 전형적인 미국적 가치와 사회 구조를 둘러싼 이상과 규범을 고찰 및 폭로함으로써 정체성과 공동체의 개념을 확장하고 지배적 서사에 가려진 이들에게 가시성을 부여한다.

한국에서 열리는 작가의 첫 개인전인 《나의 해안에서 당신의 해안으로 그리고 다시 그곳으로》는 이전에 전시된 적 없는 작품을 포함하여 총 26점의 인물 및 풍경 사진을 선보인다. 리만머핀 서울의 전시 공간 1, 2층에 걸쳐 소개되는 작품은 독립된 두 연작으로 분류되는 동시에 유기적인 관계를 이룬다. 갤러리의 1층 공간에는 작가의 대표적인 1990년대 ‘인물(Portraits)’ 연작이 전시되고, 2층 공간은 ‘당신의 해안에서 나의 해안으로(From Your Shore to My Shore)’ 연작의 바다 풍경 사진으로 둘러싸여 보는 이들에게 몰입감 있는 경험을 선사한다. 오피는 주로 연작 단위로 작업해 왔으나 작가의 기념비적 작품들로 구성된 이번 기획전은 연작의 순차성으로부터 탈피하여 보다 포괄적으로 전시를 조망하도록 유도한다. 《나의 해안에서 당신의 해안으로 그리고 다시 그곳으로》를 기획하며 오피는 자신의 아카이브를 탐구하고 서로 다른 연작 속 작품 간의 대화를 이끌어 낸다. 그리하여 지난 30여 년의 작업 활동을 관통하는 지점을 포착하고 새로운 연결점들을 제시한다.

본 전시의 ‘인물’ 연작은 <Justin Bond>(1993)와 <Vaginal Davis>(1994)를 비롯한 현재 유명해진 인사들의 새로운 이미지를 포함한다. 해당 연작은 1990년대 중반 경 작가가 샌프란시스코에 있는 게이, 레즈비언, 트랜스젠더 지인과 예술가들을 촬영한 초상사진으로, 작품 속 인물들은 16세기 초상화가 한스 홀바인(Hans Holbein the Younger)으로부터 영감을 받은 강렬한 단색조의 배경 앞에 놓인다. 빈 배경은 사진 속 개인의 신체와 특징을 선명히 부조처럼 드러낸다. 이로 하여금 작품은 각 인물의 성격을 단번에 포착하고, 더 나아가 공동체 전체를 기록한다. 오피는 해당 연작을 자신의 ‘로열패밀리’를 시각화하는 작업이라고 설명한 바 있으며, 연작 속 작품은 왕실 초상화의 격식을 갖추고 있다. 예컨대 <Raelyn Gallina>(1994) 속 인물은 화려한 붉은 벨벳 천이 일부 걸려진 목재 팔걸이 의자에 편안하게 앉아있다. 피사체의 포즈는 자기 확신과 권위 있는 느낌을 발산하는 반면 그의 시선은 저항과 무관심 사이 어딘가를 맴돌고 있다.

일련의 인물 사진 사이로 눈에 띄는 풍경 사진인 <My Shore>(2022)와 <Our Moon>(2021)은 이번 전시의 유일한 신작으로, 1층의 초상과 2층의 바다 풍경을 연결하는 역할을 한다. 13점으로 구성된 ‘당신의 해안에서 나의 해안으로’ 연작은 2층 전시 공간을 채우고 있는데, 개별 사진이 모여 마치 프레임 밖까지 연결되는 하나의 수평선을 연출한다. 해당 연작은 2009년 작가가 화물선을 타고 한국에서 캘리포니아 롱비치로 되돌아가던 열흘간의 여정에서 매일의 일출과 일몰을 포착한 사진이다. 사진 속 하늘과 바다는 중앙의 가느다란 수평선을 기준으로 대등하게 나뉘어 있다. 어떤 장면이 한국, 미국 혹은 그 외 해역에서 촬영된 것인지 식별할 만한 배경의 부재는 풍경의 보편성, 즉 세계 어느 곳에서나 보고 접근할 수 있는 공유된 풍경을 시사한다. 이때 수평선은 1층에 전시된 인물들과 의미를 주고받으며 일종의 수평축이자 연결하는 타래로서 공동체의 범위를 당신의 해안으로부터 나의 해안으로 확장시킨다.

Catherine Opie (b. 1961, Sandusky, OH; lives in Los Angeles) is known for her powerfully dynamic photography that examines the ideals and norms surrounding the culturally constructed American dream and American identity. She first gained recognition in the 1990s for her series of studio portraits, photographing gay, lesbian, and transgender individuals drawn from her circle of friends and artists. Opie has traveled extensively across the country exploring the diversity of America's communities and landscapes, documenting quintessential American subjects—high school football players and the 2008 presidential inauguration—while also continuing to display America's subcultures through formal portraits. Using dramatic staging, Opie presents cross-dressers, same-sex couples, and tattooed, scarred, and pierced bodies in intimate photographs that evoke traditional Renaissance portraiture—images of power and respect. In her portraits and landscapes, Opie establishes a level of ambiguity of both identity and place by exaggerating masculine or feminine characteristics, or by exaggerating distance, cropping, or blurring her landscapes.

Opie received a B.F.A. from San Francisco Art Institute in 1985, and an M.F.A. from CalArts in 1988. Solo exhibitions of her work have been organized at The Current Now, Stowe, VT (2022); Lehmann Maupin, New York, NY (2020); the Plug In Institute of Contemporary Art, Winnipeg, Canada (2020); Marciano Foundation, Los Angeles, CA (2019); Princeton University School of Architecture, Princeton, NJ (2018); Henie Onstad Kunstsenter, Oslo, Norway (2017); Nova Southeastern University Art Museum, Fort Lauderdale, FL (2017); Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, CA (2016); Museum of Contemporary Art, Pacific Design Center, Los Angeles, CA (2016); Hammer Museum, Los Angeles, CA (2016); Wexner Center for the Arts, Columbus, OH (2015); Long Beach Museum of Art, Long Beach, CA (2012); Socrates Sculpture Park, New York, NY (2012); Institute of Contemporary Art, Boston, MA (2011); Portland Art Museum, Portland, OR (2010); Solomon R. Guggenheim Museum, New York, NY (2008); Museum of Contemporary Art Chicago, IL (2006); Walker Art Center, Minneapolis, MN (2002); and the Saint Louis Art Museum, Saint Louis, MO (2000).

Select group exhibitions featuring her work include *Picturing Motherhood Now: Images for a New Era*, Cleveland Museum of Art, Cleveland, OH (2021); *Mother!*, Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Denmark (2021); *New Time: Contemporary Art and Feminisms in the 21st Century*, Berkeley Art Museum & Pacific Film Archive, University of California, Berkeley, CA (2021); *Masculinities: Liberation through Photography*, Martin-Gropius-Bau, Berlin, Germany (2020); *Ansel Adams: In Our Time*, Crystal Bridges Museum of American Art, Bentonville, AK (2020); *Art After Stonewall, 1969-1989*, Columbus Museum of Art, Columbus, OH (2020); *Kiss My Genders*, Hayward Gallery, London, United Kingdom (2019); *Implicit Tensions: Mapplethorpe Now*, Solomon R.

Guggenheim Museum, New York, NY (2019); *Selections from the Permanent Collection: Catherine Opie and Sterling Ruby*, Museum of Contemporary Art, Los Angeles, CA (2017); *A Slow Succession with Many Interruptions*, San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco, CA (2016-2017); *Human Interest: Portraits from the Whitney's Collection*, Whitney Museum of American Art, New York, NY (2016); *America Is Hard to See*, Whitney Museum of American Art, New York, NY (2015); and *Role Models: Feminine Identity in Contemporary American Photography*, National Museum of Women in the Arts, Washington, D.C. (2008).

Opie's work is in numerous international public and private collections, including Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, NY; Birmingham Museum of Art, Birmingham, AL; The Broad, Los Angeles, CA; Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, PA; Centro Cultural Arte Contemporaneo, Mexico City, Mexico; Collezione Patrizia e Augustino Re Rebaudengo Sandretto, Turin, Italy; Hall Art Foundation, Reading, VT; Hammer Museum, Los Angeles, CA; Heide Museum of Modern Art, Melbourne, Australia; Henry Art Gallery, University of Washington, Seattle, WA; Institute of Contemporary Art, Boston, MA; The Israel Museum, Jerusalem, Israel; J. Paul Getty Museum, Los Angeles, CA; Leslie-Lohman Museum of Gay and Lesbian Art, New York, NY; Library of Congress, Washington, D.C.; Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, CA; Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Denmark; Miami Art Museum, Miami, FL; Modern Art Museum of Fort Worth, TX; The Montreal Museum of Fine Arts, Canada; Museum of Contemporary Art, Chicago, IL; Museum of Contemporary Art, Los Angeles, Los Angeles, CA; Museum of Fine Arts, Boston, MA; Museum of Fine Arts, Houston, TX; Museum of Modern Art, New York, NY; Museum of Modern Art, San Francisco, CA; National Portrait Gallery, London, United Kingdom; National Portrait Gallery, Smithsonian Institution, Washington, D.C.; New Orleans Museum of Art, New Orleans, LA; Saint Louis Art Museum, Saint Louis, MO; Si Shang Art Museum, Beijing, China; Solomon R. Guggenheim Museum, New York, NY; The Studio Museum in Harlem, New York, NY; Tate Modern, London, United Kingdom; Victoria and Albert Museum, London, United Kingdom; Walker Art Center, Minneapolis, MN; Whitney Museum of American Art, New York, NY; Yale University Art Gallery, New Haven, CT.

Opie has received numerous awards and fellowships, including the John Simon Guggenheim Memorial Foundation Guggenheim Fellowship, Photography (2019), Aperture Foundation Award (2018), Smithsonian Archives of American Art Medal (2016), Women's Caucus for Art President's Award for Lifetime Achievement (2009), United States Artists Fellowship (2006), San Francisco Art Institute President's Award for Excellence (2006), Larry Aldrich Award (2004), and the CalArts Alpert Award in the Arts (2003). She has been a professor of fine art at the University of California, Los Angeles, since 2001 and serves on the board of directors of The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts.

캐서린 오피(1961년 미국 오하이오주 샌더스키 출생, 현재 로스앤젤레스에 거주)는 아메리칸 드림과 미국적 정체성을 둘러싼 이상 및 규범에 의문을 던지는 역동적인 사진 작업으로 널리 알려진 작가이다. 그는 1990년대에 게이, 레즈비언과 트랜스젠더 공동체를 촬영한 인물 사진 연작으로 이름을 알리기 시작했다. 이후 작가는 미국 전역을 여행하며 미국 내 다양한 공동체와 풍경을 탐색했다. 일례로 미국 고등학교의 미식축구 선수와 2008년 대통령 취임식 등 전형적인 미국적 소재를 포착하는가 하면, 역사적 초상화를 참고한 인물 사진을 매개로 미국 하위문화를 지속적으로 선보여왔다. 극적 연출을 활용하여 친밀한 시선으로 크로스드레서와 동성 커플, 문신·상흔·피어싱이 있는 신체를 렌즈에 담은 초상사진은 권력과 경의를 함의하는 르네상스 초상화를 연상시킨다. 인물의 남성적 혹은 여성적 특징을 과장하고 풍경을 자르거나 흐리게 하며 거리감을 왜곡하는 작가의 작업 방식은 정체성과 장소성의 모호함을 드러낸다.

오피는 1985년 샌프란시스코 예술대학에서 학사, 1988년 캘리포니아 예술대학에서 석사 학위를 받았다. 작가의 주요 개인전은 리만머핀 서울(2022)과 뉴욕(2020)을 비롯하여 미국 버몬트주 스톤의 더 커런트 나우(2022), 캐나다 플러그인 ICA(2020), 로스앤젤레스의 마르시아노 미술 재단(2019), 뉴저지주 프린스턴 대학교 건축학부(2018), 노르웨이의 헤니 온스타드 쿤스트센터(2017), 로스앤젤레스 카운티 미술관(2016), 로스앤젤레스 해머 미술관(2016), 오하이오주의 웨스너 예술센터(2015), 캘리포니아주의 롱비치 미술관(2012), 보스턴 현대미술관(2011), 오리건주의 포틀랜드 미술관(2010), 뉴욕 구겐하임 미술관(2008), 시카고 현대미술관(2006), 미네소타주 미니애폴리스의 워커 아트 센터(2002), 미주리주의 세인트루이스 미술관(2000) 등에서 개최되었다.

그의 작품은 다수의 그룹전에도 소개되었다. 대표 전시로는 미국 오하이오주 클리블랜드 미술관의 《Picturing Motherhood Now: Images for a New Era》(2021), 덴마크 훌레벡 루이지애나 현대미술관의 《Mother!》(2021), 캘리포니아주 버클리 대학교 미술관의 《New Time: Contemporary Art and Feminisms in the 21st Century》(2021), 독일 베를린 마틴 그로피우스 바우의 《Masculinities: Liberation through Photography》(2020), 영국 런던 헤이워드 갤러리의 《Kiss My Genders》(2019), 뉴욕 구겐하임 미술관의 《Implicit Tensions: Mapplethorpe Now》(2019), 시카고 현대미술관의 《West by Midwest》(2018), 보스턴 미술관의 《Ansel Adams in Our Time》(2018), 로스앤젤레스 현대미술관의 《Selections from the Permanent Collection: Catherine Opie and Sterling Ruby》(2017), 샌프란시스코 현대미술관의 《A Slow Succession with Many Interruptions》(2016-2017), 뉴욕 휘트니 미술관의 《Human Interest: Portraits from the Whitney's Collection》(2016), 뉴욕 브루클린 미술관의 《Who Shot Sports: A Photographic History》(2016), 로스앤젤레스 해머 미술관의 《Perfect Likeness: Photography and Composition》(2015), 휘트니 미술관의 《America Is Hard to See》(2015) 등이 있다.

오피의 작품은 전 세계 유수의 공공 및 사립 기관에 소장되어 있다. 대표적인 기관으로는 미국 뉴욕주의 올브라이트-녹스 아트 갤러리, 프랜시스 영 탕 뮤지엄, 뉴욕 현대미술관, 뉴욕 구겐하임 미술관, 휘트니 미술관, 매사추세츠주 보스턴 미술관, 보스턴 현대미술관, 일리노이주 시카고 현대미술관, 워싱턴주 시애틀 미술관, 캘리포니아주 로스앤젤레스의 더 브로드, J. 폴 게티 미술관, 로스앤젤레스 카운티 미술관, 로스앤젤레스 현대미술관, 해머 미술관, 샌프란시스코 현대미술관, 샌디에고 현대미술관, UC 산타바바라 대학교 미술관, 플로리다주 페레스 마이애미 미술관, 미주리주 세인트루이스 미술관, 펜실베이니아주 피츠버그의 카네기 미술관, 텍사스주 휴스턴 미술관, 뉴헤이븐주 예일대학교 미술관, 워싱턴 D.C의 스미소니언 국립 초상화 갤러리, 미국 의회도서관, 영국 런던 테이트 모던, 런던 빅토리아 알버트 박물관, 런던 국립초상화미술관, 캐나다 몬트리올 미술관, 멕시코의 멕시코시티 현대미술센터, 이탈리아 산드레토 레 레바우덴고 재단, 호주 멜버른의 하이드 현대미술관, 예루살렘 이스라엘 박물관, 덴마크 훌레벡의 루이지애나 현대미술관 등이 있다.

작가는 여러 상과 펠로우십을 수상한 이력이 있으며, 그 중에는 2019년 존 시몬 구겐하임 기념재단 사진 부문에서 구겐하임 펠로우십, 2018년 애퍼처 재단상, 2016년 스미소니언 아카이브 오브 아메리칸 아트 메달, 2009년 평생 공로에 대한 여성예술위원회(WCA) 프레지던트 어워드, 2006년 미국 아티스트 펠로우십, 2006년 샌프란시스코 예술대학 프레지던트 어워드, 2004년 래리 알드리치 어워드, 2003년 칼야츠 알퍼트 예술상이 있다. 오피는 2011년부터 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스(UCLA) 미술학부 교수로 재직 중이며, 앤디 워홀 재단 이사회에 소속되어 있다.

Portrait of Catherine Opie, 2014. Photo by Heather Rasmussen

ABOUT THE GALLERY

Rachel Lehmann and David Maupin co-founded Lehmann Maupin in 1996 in New York. Since Inception, Lehmann Maupin has served as a leading contemporary art gallery with locations in the U.S., Europe, and Asia. For over 25 years, Lehmann Maupin has been instrumental in introducing international artists in new geographies and building long-lasting curatorial relationships. Known for championing diverse voices, the gallery's program proudly features artists whose work challenges notions of identity and shapes international culture. Today, the gallery has locations in New York, Hong Kong, Seoul and London, as well as a team in mainland China. In the past year with growing opportunities in new markets, the gallery has opened seasonal spaces in Aspen, Palm Beach, Taipei, and Beijing.

Rendering of Lehmann Maupin Seoul. Courtesy Society of Architecture (SoA)