

Laurent Grasso, *Anima*, 2022, film HR, 18'14" © Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2023. Courtesy of the artist and Perrotin.

Laurent Grasso

ANIMA

Perrotin Dosan Park

May 4 - June 17, 2023

Perrotin Seoul is pleased to present *ANIMA*, Laurent Grasso's second solo exhibition with the gallery in Korea. After Perrotin Seoul's inaugural exhibition at Samcheong in 2016, the French artist comes back with a large selection of paintings, sculptures, and neon works as well as *Anima* (2022), a new film which had its world premiere in Paris in the fall of last year.

In the exhibition, Laurent Grasso explores the visible and the invisible, creating bridges beyond the boundaries between human and non-human. Avoiding the pitfalls of representation and anthropomorphism, through his paintings, film, and sculptures, he aims to fulfill our world with new hypotheses.

Grasso's work is inspired by scientific discoveries and human sciences, as well as by beliefs and mythologies attached to specific phenomena or places. The artist conceived this exhibition *ANIMA* as a complete narrative with chapters like a film, a core medium in his artmaking, employing overhead camera shoots and various technologies and instruments to reveal things invisible to the human eye. Central to this exhibition, the film *Anima* (2022) is the fruit of a fertile exchange between art and scientific research begun several years ago in collaboration with Grégory Quenet, an environmental historian, and in the footsteps of the work of the philosopher Bruno Latour.

로랑 그라소

아니마

페로탕 도산파크

2023년 5월 4일 - 6월 17일

페로탕 서울은 로랑 그라소(Laurent Grasso)와의 두번째 개인전 <<아니마(ANIMA)>>를 도산파크 갤러리에서 개최한다. 지난 2016년 페로탕 삼청의 개관전 이후 7년여 만에 열리는 이번 전시는 작가의 회화 연작, 조각 및 네온 작품과 더불어 작년 가을 파리에서 처음 공개된 <아니마(Anima)>(2022) 영상 작품으로 구성된다.

이번 전시에서 작가는 인간과 비인간 사이의 경계를 넘나들며 보이는 것과 보이지 않는 것을 탐구한다. 회화와 영상, 그리고 조각을 통해 재현 혹은 의인화된 개념에 근거하지 않은 새로운 가설들로 채워진 세계로 우리를 이끈다.

본 전시를 여러 챕터로 이루어진 하나의 완전한 서사로 인지한 작가는 과학적 발견이나 인문학 뿐 아니라 특정 현상이나 장소에 대한 믿음과 신화로부터 영감을 받는다. 인간의 눈에는 보이지 않는 것들을 드러내기 위해 오버헤드 카메라 촬영과 다양한 기술 및 도구를 사용한다. 그의 작업에 있어 영상은 핵심 매체이며, 그렇기에 <아니마(Anima)>(2022)는 전시 구성의 중심이 된다. 환경사학자 그레고리 케네(Grégory Quenet)와 수년간의 협업 과정으로 제작된 이 영상은 예술과 과학적 연구 간 생산적 교류의 결실이자 철학자 브뤼노 라투르(Bruno Latour)의 발자취를 따른다.

Left: Laurent Grasso, *Panoptes*, 2022, Black bronze, 90 × 105 × 15 cm © Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2023. Courtesy of the artist and Perrotin.
 Right: Laurent Grasso, *Anima*, 2023, Bronze, 130 × 44 × 30 cm © Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2023. Courtesy of the artist and Perrotin.

For this project, the artist is particularly interested in the spectacle behind the Mont Sainte-Odile, a place with a mysterious and telluric force, dominating the Plain of Alsace in France. This pilgrimage site is linked to the miracle of Saint Odile, and where perpetual adoration has been practiced since the end of the 19th century, is very close to a geoscientific survey point related to the study of the “Critical Zones” as described by Latour. But it is also a region traversed by powerful cosmo-telluric currents, which have attracted the interest of geobiologists, especially the stone fortifications better known as the “Pagan Wall,” stretching out over nearly 11 kilometers in the forest that encircles the mountain and remains an archaeological enigma.

Intrigued by the confluence of geological, mythological, and spiritual forces, Grasso researched the history of the area in collaboration with Quenet. Shot in Mont Sainte-Odile, the film mixes the perspectives and points of view of different protagonists – a man, a fox, rocks – populating a mysterious world that hovers in between reality and dreams with mystical elements such as suspended flames, ghostly clouds, and even a ‘pyrophone’, a 19th-century musical instrument that produces notes with mini explosions taking place inside a sequence of glass tubes. Choreographed camera movements, illusory transparent images made with a LIDAR scanner, ethereal lighting, and an esoteric soundtrack by Warren Ellis plunge spectators into a mysterious atmosphere where the invisible part of the world becomes visible. The idea is to detach oneself from human vision to ultimately create a new point of view. The artist revels in the idea that a tree, an animal, or a rock could have, in the film, an interiority of their own, like an unknown form of intelligence.

The multiplicity of perspectives adopted by the camera in the film finds a counterpart in the recurring motif of eyes that appear on bronze and neon *Panoptes* (2022) branches displayed in the entrance of the exhibition. They are reminiscent of the portrayals of Saint Odile who is often depicted holding her eyes on an open book. Eyes are a subject Grasso has already pursued for several projects. The symbol of the eye is found all over the monastery dedicated to Sainte Odile since it was founded to celebrate the miraculous recovery of her sight.

작가는 이 프로젝트를 위해 특별히 프랑스의 뵈렌 알자스(Plain of Alsace) 지역에 위치한 생뜨오딜르 산(Mont Sainte-Odile)의 신비한 대지 현상에 주목했다. 생뜨오딜르 산은 19세기 말부터 성 오딜을 기리는 영구적인 숭배가 행해져 온 순례지로, 철학자 브뤼노 라투르가 묘사한 ‘임계 지역’에 대한 지구과학적 연구가 실행된 지점과 매우 가깝다. 뿐만 아니라 강력한 우주-대지의 해류가 통과하는 지역으로 지구 생물학자들의 관심을 받아온 장소이기도 하다. 특히 ‘이단의 벽’으로 널리 알려진 돌로 된 요새는 산을 에워싸며 숲 속으로 약 11킬로미터에 걸쳐 뻗어 있어 일종의 고고학적 호기심을 자아낸다.

지질학적, 신화적, 영적 힘의 융합에 흥미를 느낀 작가는 환경사학자 그레고리 케네와 함께 이 지역의 역사를 조사했다. 생뜨오딜르 산에서 촬영된 <아니마(Anima)>(2022)는 인간, 여우, 바위 등 다양한 대상들의 관점과 시각을 혼재하여 보여준다. 이에 더해 미동 없이 피어 오르는 불꽃, 유령 같은 구름, 그리고 ‘파이로폰’ — 유리관 내부에서 발생하는 작은 폭발에 의해 음이 생성되는 19세기 악기 — 의 소리와 같은 신령스러운 요소들은 영상 속 현실과 꿈 사이를 부유하는 불가사의한 세계관을 구현하는 데에 일조한다. 세심하게 연출된 카메라 움직임, LIDAR 스캐너로 만든 환상적이고 투명한 이미지, 영묘한 조명, 워렌 엘리스(Warren Ellis)의 난해한 배경 음악은 보는 이로 하여금 세상의 보이지 않는 부분이 보이는 신비한 분위기 속으로 빠져들게 한다. 결국 인간의 시각에서 벗어난 완전히 새로운 관점을 창조해 낸다. 이를 통해 나무, 동물 또는 바위가 미지의 형태, 즉 지성이라 일컬을 만한 그들만의 내면성을 가질 수 있음을 제시한다.

<아니마(Anima)>(2022) 속 카메라에 의해 채택된 다양한 관점은 전시장 입구에 걸려 있는 청동과 네온으로 각기 제작된 <파네프스(Panoptes)>(2022)의 나뭇가지 끝에 달린 여러 개의 눈들과도 상응한다. 이는 성 오딜이 펼쳐진 책 위로 자신의 눈을 들고 있는 장면을 연상시킨다. 눈은 작가가 이미 여러 프로젝트에서 추구해온 소재이다. 성 오딜이 시력을 회복한 기적을 기념하기 위해 설립된 수도원 내부에는 눈의 상징물들이 곳곳에서 발견된다. 나뭇가지에 눈을 두어 나무에 감성을 부여하고,

Left: Laurent Grasso, *The Helmet of Minerva*, 2019, Onyx, LED, transformer, 60 × 46.4 × 9.3 cm © Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2023. Courtesy of the artist and Perrotin.

Right: Laurent Grasso, *Future Herbarium*, 2022, Oil and palladium leaf on wood, 85.5 × 85.5 × 6.5 cm © Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2023. Courtesy of the artist and Perrotin.

Grasso gives the trees a form of sensitivity by putting eyes on their branches and suggests the notion of an intelligence belonging to the plant world. Exploring the thresholds between the material and the immaterial, the artist transposes the materiality of the bronze of the *Panoptes* sculpture into a neon gas emitting light. Evoking the flow that passes through plants during photosynthesis, the neon *Panoptes* (2022) reflects a state of consciousness diffusing itself in the materiality of the world, presenting a conceptual juxtaposition.

Next to the *Panoptes* (2022), another work echoes an imagery raised by the film: the sculpture *Anima* (2023) depicts a young boy holding a fox. Directly inspired by the appearance of the same animal in the eponymous film, this work is part of a series that explores the child's connection to the sacred. Like a messenger or an oracle, the young boy gives the impression that he has access to something unique or holds the key to knowledge. The fox, which appears several times in the film, seems to have transfigured through the screen to be embodied as a sculpture, provoking a sense of déjà vu and the back-and-forth shift between the world generated by the film and the exhibition space.

In the first-floor gallery, centered with *The Helmet of Minerva* (2023), a monumental onyx sculpture emanating a mysterious light, Grasso introduces a new series of paintings to complement his *Studies into the Past* that he began in 2009. This vast conceptual project incorporating elements from his film in paintings executed in the manner of the Renaissance masters focuses on the strange phenomena frequently rendered in his work such as clouds and flames. They seem to have transformed from the screen to fill the huge, vaulted architecture or the Mont Sainte-Odile depicted in the paintings. These pieces are fabricated in a quasi-scientific manner and the faithfully reproduced mythological, religious, and historic settings are interrupted by foreign objects and phenomena to upend our perception of the past. Grasso enjoys considering time as an artistic material, mixing temporalities, and developing projects around the concept of time travel. In fact, Grasso collaborates with conservationists to create these historical paintings to achieve what he calls a "false historical memory." This creates a kind of archaeology of the future that disrupts the understanding of where they came from and when they were made.

식물의 세계에 지성이라는 개념을 불러넣는다. 또한, 청동 조각의 물성을 빛을 방출하는 네온으로 변환하며 물질과 비물질 사이의 경계를 탐구한다. 광합성 과정에서 식물 속 흐름을 연상시키는 네온 작품 <파놉테스(Panoptes)>(2022)는 세상의 물질성 속에서 스스로를 확산하는 의식 상태를 나타내는 것이다. 결국 그것은 상당히 단순한 개념적 병치이다.

<파놉테스(Panoptes)>(2022) 옆 조각 <아니마(Anima)>(2023)는 여우를 품에 안고 있는 어린 소년을 형상화한 것으로, 동명의 영상 <아니마(Anima)>(2022)와 호응한다. 영상 속 같은 동물에 직접적으로 영감을 받은 이 작품은 아이와 신성함 사이의 연관성을 탐구하는 연작 중 하나이다. 메신저 혹은 신탁을 전하는 사제처럼 보이는 어린 소년은 뭔가 독특한 것에 접근할 수 있는 능력이나 지식의 열쇠를 쥐고 있는 듯 보인다. 영상에 여러 번 등장하는 여우는 스크린을 통과해 조각으로 구현된 것처럼 보여져 영상 속 가상의 세계와 전시장이라는 물리적 세계 사이에 묘한 기시감(déjà vu)을 유발한다.

전시장 1층에는 신비로운 빛을 내뿜는 오닉스로 만들어진 기념비적 조각 <미니르바의 헬멧(The Helmet of Minerva)>(2023)을 중심으로, 작가가 2009년부터 시작한 연작 <과거에 대한 고찰(Studies into the Past)>의 새로운 작품들을 선보인다. 르네상스 거장들의 회화 방식과 영상 속 요소들을 통합한 이 방대한 개념적 프로젝트는 구름이나 불꽃과 같이 기이한 현상적 특징에 초점을 맞추고 있다. 이러한 현상은 화면을 뚫고 나와 회화 속 거대한 아치형 건축물이나 생뜨오딜르 산을 채우고 있는 듯하다. 유사-과학적 방식으로 제작된 작품 속에서 충실하게 재현된 신화, 종교, 역사적 배경들은 이질적인 오브제 및 현상이 더해져 과거에 대한 우리의 인식을 흐트러트린다. 작가는 시간을 예술적 소재로 삼아 서로 다른 시제를 혼합한 시간 여행이라는 아이디어를 중심으로 프로젝트를 진행해 왔다. 실제로 그는 '역사적 사실에 대한 거짓된 기억'을 환기하기 위해 보존주의자들과 협력하여 오래된 듯한 회화작품을 제작하는 데 상당한 노력을 기울이는데, 이는 작품의 제작 장소와 시기에 대한 이해를 방해하는 일종의 미래의 고고학이다.

Finally, the *Future Herbarium* series presents species of flowers, such as daisies, anemones, and other Asteraceae showing signs of mutation that could potentially occur in the near future. In this hypothetical world where the living would have taken new paths, the heart of the flowers has split, as though their DNA had undergone unusual modifications. The translucent materiality of his works refers to the imagery of the LIDAR scanners, which has the particularity of revealing realities invisible to the naked eye which we find in the film *Anima* (2022). The real is probed by means of scientific instruments to uncover potentialities that are only waiting to grow. In this respect, *Future Herbarium* can be seen as an outgrowth of *Anima* (2022), an unfolding of the energies latent in the film. The reflective surface of the palladium sheets on which the flowers are painted, and on which is reflected in an altered way in the video projection, accentuates the dialogue and discourse among the film, the paintings, and potential worlds.

Consequently, through the film *Anima* (2022), the viewer is faced with a territory that borders between reality and dream, and the edges of an unidentified world. Surreal and ambiguous, yet not entirely out of the realm of possibility, Grasso's installation intuitively blends the past, present and future inevitably forcing visitors to question what they thought they knew.

About the artist

Laurent Grasso lives and works between Paris and New York. He is a graduate of the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris, Central Saint Martins in London, and Cooper Union in New York. Grasso was named Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (2015), and awarded the Prix Marcel Duchamp (2008). He was a resident of the French Academy in Rome - Villa Medici (2004-2005).

His exhibitions, conceived as immersive installations and environments, have been presented in France's leading art museums (Musée d'Orsay, Grand Palais, Centre Pompidou, Palais de Tokyo, Musée du Jeu de Paume), as well as in international contemporary art museums (Mori Art Museum, Tokyo; National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul; Red Brick Art Museum, Beijing; Hayward Gallery, London; Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington; Bass Museum of Art, Miami, etc.). The artist has also participated in numerous contemporary art biennials in Sydney, Moscow, Lyon, Gwangju and Busan in South Korea. Also, Grasso has created installation, the neon work *Memories of the Future* (2010) on the façade of the Leeum Museum in Seoul. And the solo exhibitions have been devoted to him at the Jeonnam Museum of Art in South Korea in 2021.

Laurent Grasso's work has been the subject of several important monographs, one of which is to be published by Rizzoli.

More information about the exhibition >>>

마지막으로, 회화 연작 <미래의 식물표본실(Future Herbarium)>에서 묘사하는 데이지, 아네모네, 국화 등 여러 종의 꽃들은 가까운 미래에 잠재적으로 일어날 수 있는 돌연변이를 보여준다는 공통점을 갖고 있다. 살아있는 생명이 새로운 길에 들어서서 가상의 세계에서 꽃의 중심은 마치 그들의 DNA가 비정상적으로 변형된 것처럼 갈라진다. 작품 속 반투명한 물질성은 LIDAR 스캐너의 이미지를 상기한다. 이 스캐너는 맨눈으로는 보이지 않는 현실을 드러내는 특수성을 가지고 있으며, <아니마(Anima)>(2022)에서도 찾아볼 수 있다. 과학적 도구를 통해 그 잠재성이 탐구되고 실재화 되는 것이다. 이러한 측면에서 볼 때, 회화 연작 <미래의 식물표본실(Future Herbarium)>은 <아니마(Anima)>(2022) 속 잠재된 에너지의 전개이자 그 결과물이라 할 수 있다. 꽃이 그려진 팔라뎀 시트 표면에 변형적으로 반사되는 영상은 회화와 영상, 그리고 잠재적 세계 사이의 조응을 역설적으로 보여준다.

결과적으로 영상 <아니마(Anima)>(2022)를 통해 관객은 현실과 꿈의 경계이자 미확인 세계의 가장자리와 마주한다. 초현실적이고 모호하지만 가능성의 영역에서 완전히 벗어나는 것은 아닌 그의 작업은 과거, 현재 및 미래를 직관적으로 한데 녹여내어 관객들로 하여금 필연적으로 기존의 인식을 반문하게 한다.

작가 소개

로랑 그라소는 파리와 뉴욕을 오가며 활동하고 있다. 그는 파리의 국립 미술학교(École Nationale Supérieure des Beaux-Arts), 런던의 센트럴 세인트 마틴(Central Saint Martins), 그리고 뉴욕의 쿠퍼 유니온(Cooper Union)을 졸업했다. 2015년 문화예술공로훈장 기사장을 수훈했고, 2008년 마르셀 뒤샹 상을 수상했다. 또한 로마에 위치한 프렌치 아카데미(메디치 빌라)에서 레지던시 프로그램에 참여했다 (2004-2005).

몰입형 설치와 환경을 만들어내는 그의 전시는 오르세 미술관(Musée d'Orsay), 그랑 팔레(Grand Palais), 폼피두 센터(Centre Pompidou), 팔레 드 도쿄(Palais de Tokyo), 죄드폼 국립미술관(Musée du Jeu de Paume) 등 파리의 우수한 미술관에서 진행되었다. 뿐만 아니라 도쿄의 모리 미술관(Mori Art Museum), 서울의 국립현대미술관(National Museum of Modern and Contemporary Art), 베이징의 레드브릭 미술관(Red Brick Art Museum), 런던의 헤이워드 갤러리(Hayward Gallery), 워싱턴의 허시혼 미술관 · 조각 정원(Hirshhorn Museum and Sculpture Garden), 그리고 마이애미의 바스 미술관(Bass Museum of Art) 등 해외 유수기관에서도 진행되었다. 아울러 작가는 시드니, 모스크바, 리옹, 광주, 부산 등 다수의 비엔날레에 참여했다. 한편 리움미술관 파사드에 네온 작품 <Memories of the Future> (2010)를 설치했으며, 2021년 전남도립미술관에서 그의 개인전을 개최한 바 있다.

로랑 그라소의 작품을 주제로 다수의 주요 모노그래프(monograph)가 출판되었으며, 곧 Rizzoli에서도 출판될 예정이다.