

FRESH SOUL

BACON & GHENIE

FLESH AND SOUL: BACON/GHENIE

3-5 September 2022

BOONTHESHOP Cheongdam, Seoul

This unique exhibition is the first time that artworks by Francis Bacon and Adrian Ghenie are displayed and positioned in direct conversation with each other. Scrupulously curated, the exhibition enables a thorough examination of the parallels and shared interests, as well as the differences and distinct styles, of two of art's most influential figurative masters.

Hailed as one of the most important painters of the 20th century, Francis Bacon (1909 – 1992) was known for his unsettling imagery which focused on human forms that articulated violence, tension and turbulence. His works are held in almost every major public collection around the world and are highly coveted by elite collectors, regularly achieving eight figures and more at international auctions.

Like Bacon, Adrian Ghenie (b. 1977) uses his art to address traumas of humanity, but with a preoccupation with mass sufferings and the forces of good and evil. His techniques of pouring, dripping, and knifing are unorthodox, creating canvases that are rough and jagged, conveying darkness and torment, often with a cinematic feel. Internationally acclaimed, Ghenie's works are held in collections around the world including Centre Pompidou, Paris, the Hammer Museum, Los Angeles, and the Long Museum, Shanghai, among many others.

Although working a generation apart and in their own unique ways, the artists are united in their intense focus on the darkest facets of the human condition, the struggle for power, and their dynamic handling of paint. By positioning these masterpieces in dialogue, this exhibition places their commonalities and divergences into stark focus.

FLESH AND SOUL: BACON/GHENIE

9월 3-5일

BOONTHESHOP 청담, 서울

이번 전시는 프랜시스 베이컨과 아드리안 게니의 작품을 병치함으로써 이들의 직접적인 대화를 보여주는 첫 전시이다. 선별된 작품들로 구성된 이번 전시는 영향력 있는 두 대가의 유사점과 공통 관심사, 차이점 및 독특한 화법을 면밀히 살펴볼 수 있는 기회를 제공한다.

20세기의 가장 중요한 화가 중 한 명으로 추앙받는 프랜시스 베이컨은 폭력, 갈등, 격동을 표출하는 인간의 형태에 초점을 맞춘 불안정한 이미지로 잘 알려져 있다. 그의 작품은 전 세계 주요 기관에 소장되어 있으며 안목 있는 수집가들의 큰 사랑을 받고 있다. 국제 경매에서는 수백만 불 이상을 호가한다.

베이컨과 한 세대의 간극을 둔 아드리안 게니(B. 1977)는 예술을 통해 인류의 트라우마를 다루며 집단의 고통, 선과 악의 세력에 열중한다. 물감을 붓고, 뿌리고, 팔레트 나이프로 긁어내는 화법은 비정통적이며, 거칠고 들쭉날쭉한 질감의 화폭은 영화같이 어둡고 고통스러운 분위기를 자아낸다. 국제적 찬사를 받는 게니의 작품은 파리 퐁피두 센터, 로스앤젤레스 해머 미술관, 상하이 룽 뮤지엄, 샌프란시스코 현대미술관 등 전 세계 유수 기관에 소장되어 있다.

한 세대라는 거리에도 불구하고 각자의 독보적인 방식으로 작업한 베이컨과 게니는 인간 조건의 가장 어두운 면, 권력을 위한 투쟁, 그리고 역동적인 물감 처리에 열정적으로 집중했다는 점에서 연결된다. 마치 작품 간의 대화를 이루듯 이번 전시는 두 거장의 공통점과 차이점에 초점을 맞춘다.

Living a generation apart — Bacon was born in a pre-war Ireland in 1909, and Ghenie in Communist Romania in 1977 — the two artists have much in common beyond the vivid, gestural intensity of their brushwork. Both are inspired by moments of historical darkness and powerful figures, from the Popes of old to notorious war criminals of the twentieth century. They also share a distinct interest in the photographic image, and in how these pictures — whether printed, seen in books, or encountered in the digital world — form the texture of lived experience. The language of film, too, animates both artists' theatrically staged compositions and capturing of motion on canvas.

Perhaps the most important force, however, that unites Bacon and Ghenie's work is their love for art history, from Old Masters such as Rembrandt and Velázquez to the Abstract Expressionists and, in Ghenie's case, Bacon himself. Both artists display different and specific responses to the paintings of Vincent van Gogh, whose turbulent, existential vision runs through their works in texture and spirit alike. In our own uncertain times, *Flesh and Soul: Bacon/Ghenie* re-illuminates the power of painting not only as a plunge into the past, but as a way of understanding the present.

Both his works and Ghenie's bear witness to this interface between the painted surface and the artist's interior world. In both cases, however, that 'nervous system' represents more than the firing of instinctual impulses. Behind each direct, physical stroke of paint lies a constellation of influences, images and motifs, processed and filtered through the artist's unique sensibility. Art history is grist for the mill, or even — in the case of Ghenie's restaging of van Gogh's sunflowers — fuel to be burnt. Buried, unexpected or encoded connections, paraphrases

and allusions stir amid the visceral, legible presence of colour and texture. This is one of many ways in which Bacon and Ghenie's paintings might be said to be built of both flesh and soul, body and mystery.

Diego Velázquez, *Portrait of Innocent X*, 1650
디에고 벨라스케스, <교황 인노첸시오 10세의 초상>, 1650

From left:

Francis Bacon, *Seated Figure*, 1960

Francis Bacon, *Study for Portrait II*, 1953

Francis Bacon, *Study for a Pope I*, 1961

© The Estate of Francis Bacon.

All rights reserved / DACS, London / ARS, NY 2022.

왼쪽부터:

프랜시스 베이컨, <앉아있는 인물>, 1960

프랜시스 베이컨, <초상화를 위한 습작 II>, 1953

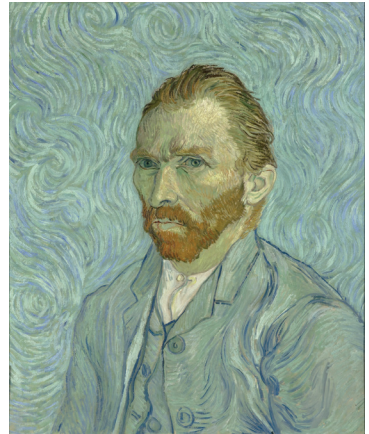
프랜시스 베이컨, <교황을 위한 습작 I>, 1961

전쟁 전 아일랜드 출신의 1909년생과 공산주의 치하 루마니아 출신의 1977년생이라는 한 세대의 간극에도 불구하고, 베이컨과 게니는 생동감 있고 열정적인 화법 등 공통점이 많다. 두 작가 모두 고대 교황에서 악명 높은 20세기 전범들까지, 역사적 암흑기와 강렬한 인물들로부터 영감을 받았다. 또한, 그들은 사진 이미지와 출판물 및 디지털 세상에서 보여지는 이미지가 어떻게 실제 경험의 결을 형성하는지에 대한 확고한 관심을 공유한다. 두 작가의 영화적 언어는 화폭에 담긴 연극적인 구성과 포착된 움직임에 생동감을 더한다.

아마 베이컨과 게니의 작업을 하나로 연결하는 가장 중요한 요소는 미술사에 대한 애정일 것이다. 이는 램브란트와 벨라스케스와 같은 고전 거장에서 추상표현주의, 그리고 게니의 경우 베이컨까지 이어진다. 두 작가는 실존에 대한 격동적인 시각이 과감히 드러난 빈센트 반 고흐의 작품에 대해 매우 상이하면서도 구체적으로 응답했다. 이번 전시 *Flesh and Soul: Bacon/Ghenie*는 혼란스러운 우리 세대에 회화가 과거뿐 아니라 현재를 이해하는 방향임을 재조명한다.

Vincent van Gogh, *Sunflowers*, 1888.
National Gallery, London
빈센트 반 고흐, <해바라기>, 1888.

Vincent van Gogh, *Self-Portrait*, 1889.
Musée d'Orsay, Paris
빈센트 반 고흐, <자화상>, 1889.

Adrian Ghenie, *Lidless Eye*, 2015. © Adrian Ghenie
아드리안 게니, <눈꺼풀이 없는 눈>, 2015

베이컨과 게니의 작업은 회화의 표면과 작가의 내면 사이에 존재하는 접점에 대한 증명이다. 하지만, 이 '신경계'는 본능적인 충동의 발산 그 이상을 나타낸다. 직접적이고 육체적인 붓질 뒤에는 그들만의 감성을 통해 처리되고 여과된 영향, 이미지, 모티브의 집합체가 존재한다. 게니의 경우 반 고흐의 해바라기를 재해석했듯, 미술사는 유익한 도구이자 앞으로 나아가게 하는 연료이기도 하다. 예기치 못한 파문인 암호 같은 연결고리, 바꾸어 표현되거나 암시된 단서들은 본능적이고 직접적인 색채 및 질감들과 한데 어우러진다. 이는 육체와 영혼, 실체와 수수께끼가 베이컨과 게니 작품의 기반이라고들 말하는 여러 방식 가운데 하나이다.

FRANCIS
BACON

Francis Bacon (b. 1909, Dublin; d. 1992, Madrid) redefined figurative painting in the twentieth century. Drawing together disparate influences from photography, film and literature, to the works of Picasso, Van Gogh, Soutine and Rembrandt, his earliest subjects included Crucifixions and portraits of the Pope after Velázquez. During the 1960s, he turned his attention to his vibrant circle of friends and lovers—George Dyer, Henrietta Moraes, Lucian Freud and others. Later, his companion John Edwards took centre stage.

During his lifetime, Bacon was widely hailed as the greatest living painter; today, his works stand among history's most powerful records of humanity. With works held in almost every major public collection, he has recently been the subject of important retrospectives at the Centre Pompidou, Paris (2019-2020) and the Royal Academy of Arts, London (2021-2022).

프랜시스 베이컨(b. 1909, 더블린 - d. 1992, 마드리드)은 20세기 구상 회화를 재정립한 화가이다. 사진, 영화, 문학 작품들과 더불어 피카소, 반 고흐, 카임 수틴, 렘브란트 등의 영향이 반영된 그의 초기작은 벨라스케스 풍의 교황 초상화와 십자가 책형 등을 주제로 한다. 1960년대에는 조지 다이어, 헨리에타 모라에스, 루치안 프로이트 등 친구들과 연인들에 대한 주제를 다뤘고, 후기에는 그의 동반자였던 존 에드워즈가 작업의 중심이 되었다.

일생동안 베이컨은 살아있는 가장 위대한 예술가로 추앙받았으며, 현재까지도 그의 작품은 인류를 기록한 가장 강력하고 영향력 있는 기록물로 인정받고 있다. 그의 작품은 전 세계 주요 기관에 소장되어 있으며, 최근에는 파리 퐁피두 센터(2019-2020)와 런던 왕립예술 아카데미(2021-2022)에서 그의 업적을 기리는 의미 있는 회고전이 개최된 바 있다.

ADRIAN
GHENIE

Adrian Ghenie (b. 1977, Baia Mare, Romania) is one of the most celebrated figurative painters of his generation. These vivid works are animated by a deep love for the history of art, conjuring echoes of artists from Rembrandt to Francis Bacon and Vincent van Gogh. His expressive paintwork also shows a cinematic bent, taking cues from filmmakers such as Alfred Hitchcock and David Lynch. Ghenie was chosen to represent Romania at the 56th Venice Biennale in 2015, and has more recently held solo exhibitions at the State Hermitage Museum, Saint Petersburg and Palazzo Cini, Venice, in 2019. His works are in major public collections worldwide, including the Centre Pompidou, Paris, the Hammer Museum, Los Angeles, S.M.A.K., Ghent, the Long Museum, Shanghai, and San Francisco Museum of Modern Art, among others.

아드리안 게니 (b. 1977, 루마니아)는 동시대를 대표하는 가장 인기 있는 구상화가 중 한 명이다. 생동감 넘치는 그의 작품은 렘브란트, 프랜시스 베이컨과 반 고흐를 연상시키며, 미술사를 향한 깊은 애정을 반영한다. 또한 게니의 표현주의 회화는 알프레드 히치콕과 데이비드 린치 등 필름메이커에서 영감을 받은 영화적 성향을 보여준다. 그는 2015년 제56회 베니스 비엔날레에서 루마니아관을 대표하는 작가로 참여했으며, 2019년 상트페테르부르크의 에르미타주 미술관과 베니스의 팔라초 시니 미술관에서 개인전을 개최한 바 있다. 게니의 작품은 파리 퐁피두 센터, 로스앤젤레스 해머 미술관, 겐트 S.M.A.K., 상하이 롱 뮤지엄, 샌프란시스코 현대미술관 등 전 세계 유수 기관에 소장되어 있다.

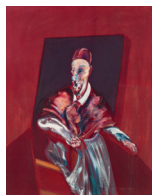
Francis Bacon (1909-1992)
Study for Portrait II
 oil on canvas
 60 1/8 × 46 in. (152.7 × 116.9 cm.)
 Painted in 1953

프랜시스 베이컨 (1909-1992)
 <초상화를 위한 습작 II>
 캔버스에 유채

Francis Bacon (1909-1992)
Portrait of Henrietta Moraes
 oil on canvas
 65 × 56 in. (165.1 × 142.2 cm.)
 Painted in 1963

프랜시스 베이컨(1909-1992)
 <헨리에타 모라에스의 초상>
 캔버스에 유채

Francis Bacon (1909-1992)
Seated Figure
 oil on canvas
 60 1/8 × 47 in. (152.8 × 119.5 cm.)
 Painted in 1960

프랜시스 베이컨 (1909-1992)
 <앉아있는 인물>
 캔버스에 유채

Francis Bacon (1909-1992)
Version No. 2 of Lying Figure with Hypodermic Syringe
 oil on canvas
 78 × 58 in. (198 × 147.5 cm.)
 Painted in 1968

프랜시스 베이컨(1909-1992)
 <주사기를 꽂고 누워 있는 인물 No. 2>
 캔버스에 유채

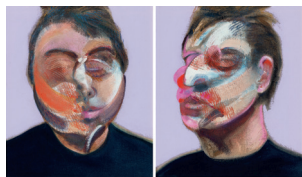
Francis Bacon (1909-1992)
Study for a Pope I
 oil on canvas
 59 7/8 × 46 7/8 in. (152 × 119 cm.)
 Painted in 1961

프랜시스 베이컨 (1909-1992)
 <교황을 위한 습작 I>
 캔버스에 유채

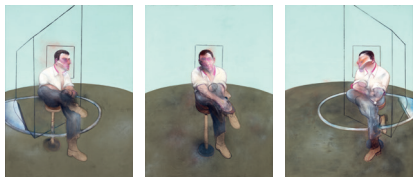
Francis Bacon (1909-1992)
Study for a Portrait of John Edwards
 oil on canvas
 14 1/8 × 12 1/8 in. (35.9 × 30.8 cm.)
 Painted in 1989

프랜시스 베이컨 (1909-1992)
 <존 에드워즈 초상화의 습작>
 캔버스에 유채

Francis Bacon (1909-1992)
Two Studies for a Self-Portrait
 oil on canvas, in two parts
 Each: 14 × 12 in. (35.5 × 30.5 cm.)
 Painted in 1970

프랜시스 베이컨(1909-1992)
 <자화상을 위한 두 개의 습작>
 캔버스에 유채 (총 2개)

Francis Bacon (1909-1992)
Three Studies for a Portrait of John Edwards
 oil on canvas, in three parts
 each: 78 1/8 × 58 1/4 in. (198.3 × 148 cm.)
 Painted in 1984

프랜시스 베이컨 (1909-1992)
 <존 에드워즈 초상화를 위한 세 개의 습작>
 캔버스에 유채 (총 3개)

Adrian Ghenie (B. 1977)
Basement Feeling
 oil on canvas
 41 3/8 × 45 1/4 in. (105 × 115 cm.)
 Painted in 2007

아드리안 게니 (B. 1977)
 <지하실 느낌>
 캔버스에 유채

Adrian Ghenie (B. 1977)
Doctor Josef I
 Oil on canvas on board
 25 1/4 × 27 1/2 in. (64 × 70 cm.)
 Painted in 2011

아드리안 게니 (B. 1977)
 <요제프 박사 I>
 합판 위 캔버스에 유채

Adrian Ghenie (B. 1977)
The Collector 3
 oil on canvas
 86 1/8 × 66 7/8 in. (218.8 × 170 cm.)
 Painted in 2008

아드리안 게니 (B. 1977)
 <컬렉터 3>
 캔버스에 유채

Adrian Ghenie (B. 1977)
Lidless Eye
 oil on canvas
 19 3/4 × 15 3/4 in. (50.2 × 40 cm.)
 Painted in 2015

아드리안 게니 (B. 1977)
 <눈꺼풀이 없는 눈>
 캔버스에 유채

Adrian Ghenie (B. 1977)
Self Portrait as a Monkey
 oil on canvas
 32 1/8 × 23 1/4 in. (81.5 × 59 cm.)
 Painted in 2011

아드리안 게니 (B. 1977)
 <원숭이로서의 자화상>
 캔버스에 유채

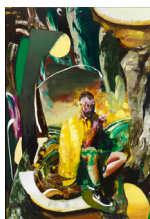
Adrian Ghenie (B. 1977)
Lidless Eye
 oil on canvas
 30 × 22 1/8 in. (76.2 × 56.2 cm.)
 Painted in 2016

아드리안 게니 (B. 1977)
 <눈꺼풀이 없는 눈>
 캔버스에 유채

Adrian Ghenie (B. 1977)
Darwin and the Satyr
 oil on canvas
 86 3/5 × 58 3/10 in. (220 × 148 cm.)
 Painted in 2014

아드리안 게니 (B. 1977)
 <다윈과 사티로스>
 캔버스에 유채

Adrian Ghenie (B. 1977)
Self-Portrait Smoking
 oil on canvas
 90 1/2 × 63 in. (230 × 160 cm.)
 Painted in 2015

아드리안 게니 (B. 1977)
 <담배 피우는 자화상>
 캔버스에 유채

CHRISTIE'S

HOMEART 談