

Even here, I exist PELES EMPIRE

Barakat Contemporary is delighted to present the German artist group Peles Empire for the first time in Asia with the exhibition Even here, I Exist. Peles Empire is a collaborative duo consisting of the artists Katharina Stoeber and Barbara Wolff. Their name comes from Peleş Castle, summer home of the Romanian royal family in the highlands of the Carpathian Mountains. Each of the castle's hundreds of rooms boasts styles from different historical times and places without any hierarchical order, ranging from the Gothic to Art Deco, Rococo, Oriental, Renaissance, and Italian Baroque styles. In 2005, the members of Peles Empire attached A3 paper printouts to the wall of their Frankfurt apartment living room, working from photographs of Peles Castle's interior to produce a full-size recreation of the princess's chambers. Bringing mismatched pieces of flea market furniture into their living room now filled with beautiful photographs of mahogany furniture and candlesticks from the castle, the artists gave their new space the name "Peles Empire." The artists opened up an unauthorized bar in this space, inviting acquaintances and artists every week. This later expanded into running a gallery of the same name in a different space modeled after the Peles Castle, where they invited other artists to show. This project of replicating the castle, which itself mimics the various architectural styles of the world, gradually attained an abstract quality through its process of duplication and the addition of other heterogeneous media, compressing and dismantling the original images. The collaborative project, which began with a simple idea, has evolved over the past fifteen years, blending many heterogeneous elements. _____

In essence, the artists use the tension generated from the mixing of intrinsically different elements as the driving force for their work and deal with the characteristically contemporary concept of "hybridity" as an important theme. They combine different times and spaces with disparate media, mixing things that are traditionally divided along dichotomies—from their own clashes as a duo to divisions of "original and copy," "historical" and "modern," "elegant" and "lowbrow," and "two-dimensional" versus "three-dimensional." The artists have consistently adopted the easily obtainable A3 size paper as a format for their work. Peles Castle, filled with expensive and colorful furniture, is converted into cheap paper and easily torn paper is once again transformed into a form that appears to be as sturdy as marble. Incorporating new materials such as pottery, concrete, wood, and jesmonite, they have steered their work in a direction where replication departs from the initial image and assumes its own originality. The artists present their working process as the final work, and the images from previous work and exhibitions are reincorporated once again into new artwork, blurring the hierarchy between process and result. In this way, the artists are attempting to break down the inherent order of classification and hierarchy within us. _____

In this exhibition at Barakat Contemporary as well, Peles Empire tries to achieve cultural hybridity and the nonhierarchical combination of disparate elements. By first taking photographs of the gallery floor and then attaching them to the walls, the artists create a site-specific that blurs the boundaries of space. The artists also researched Korean ceramics for the exhibition, drawing inspiration from comb-patterned earthenware, Silla-era clay dolls, and Goryeo celadon. The concept of Celadon, in particular, is expanded in this exhibition into a diverse cultural narrative. One of the origin stories behind the English word Celadon is the name of a character in the 17th-century pastoral comedy *L'Astrée* (1627). In *L'Astrée*, the character of the shepherd Céladon wears a light green ribbon, and Europeans found the color of Chinese porcelain reminiscent of this image. Delving into the "Celadon" story, the artists find the concept of Arcadia, the pursuit of a utopian ideal within a simple bucolic life. Art has a long history of pursuing perfection, and the artists draw a connection between Goryeo celadon artists, who shattered their pottery works if they were imperfect, with this pursuit of perfection, together with their own questions about when a work of art achieves perfection. This approach by Peles Empire, as its members incorporate the artistic process and its broken by-products in the results of their work, poses questions about the pursuit of perfection in both the history of art and the contemporary era. _____

The exhibition also derives its title, *Even here, I exist*, from the concept of Arcadia. Arcadia has been continually represented in numerous works of poetry, literature, and art, amongst the most prominent of these being the French painter Nicolas Poussin's work *The Shepherds of Arcadia*, in which the words "Et in Arcadia Ego" are inscribed on a tombstone. The ego ("I") here is sometimes seen as symbolizing death itself, alluding to the fact that while human beings forever aspire to ideals, all things come to an end, and there is no such thing as perfection. The variations on this cultural interpretation continue into the artists' *Cleopatra series*. The images of Cleopatra that appear in the work come from a Gobelins tapestry in Peleş Castle. Like many other things in the castle, the Cleopatra images appear transformed from their original though the European perspective, depicted like Jesus as he appears in traditional sacred art. While the tapestry is a weaving that occupies three-dimensional space, it bears painting-like qualities, and the artists were drawn to the contrasting aspects of Cleopatra as both a romantic feminist icon and as a powerful ruler who defended her land against the Roman Empire. At the same time, she is said to have chosen to end her life by snakebite—and snakes, which have played key roles in legends around the world, can be seen in the vase patterns and wallpaper of Peleş Castle depicted in the exhibition. Braided cords, representing a more abstract form of snakes, tie back in with the ribbon of the shepherd Céladon. These cords are used to apply designs to the artists' pottery, which also resemble the patterns of combed earthenware. The artists further expand the link between the exhibition theme of "Arcadia" and their ongoing Cleopatra motif as they evoke the use of Cleopatra in *Arcadia* (1993), a play by the Czech-born British playwright Tom Stoppard._____

In these ways, the work of Peles Empire forms an endlessly cycling space where stories unfold infinitely like the ouroboros motif of a snake eating its own tail. In this space, history and present are intertwined, stories and objects hold equal standing, real spaces are compressed into digital images, and images installed in real space repeat themselves, folding and unfolding. The copy assumes a new originality as the original disappears; artworks that are both something new and references of what came before transform amid this endless cycle. Sharing their work in Asia for the first time with this Korean exhibition, Peles Empire are poised to carry on absorbing the cultural DNA here and reproducing it elsewhere. All the quotations and keywords in this document will serve as hints toward symbols that can be found in the exhibition. Like detectives looking for clues, the audience can find traces that combine history and various contemporary cultural symbols in the exhibition._____

PELES EMPIRE_____

Peles Empire is a two-person collaboration composed of the artists Barbara Wolff (b.1980, Romania) and Katharina Stöver (b.1982, Germany). They studied at the Stedelschule School of Art in Germany, the Slade School of Art in the UK, and the Royal Academy. Since the establishment of the group in 2005, Peles Empire have also run a variety of exhibition spaces under the same name, first in London, England and Cluj, Romania, and now in collaboration with other artists in operating a space in Berlin, Germany. Peles Empire's major solo exhibitions include Austria's Kunsthaus Graz (2019), Germany's Kunst Verein (2017), Wilhelm-Hack-Museum (2015), and Kunstmuseum Stuttgart (2013), and England's Glasgow Sculpture Studio (2013), and London Cell Project Space (2013). Major international group exhibitions include the National Museum of Contemporary Art, Scotland (2019), the Skulptur Projekte Münster in Germany (2017), the Sprengel Museum in Hanover, Germany (2017), the KW Institute in Germany (2015), and the UK's ICA (2011) and Frieze Projects (2011). The works of Peles Empires are currently held in leading permanent collections including the European Central Bank, the KAI 10 / Arthena Foundation, Kunstmuseum Stuttgart, and Sammlung für zeitgenössische Kunst der Bundesrepublik Deutschland, Germany.

바라캣 컨템포러리는 2020년 3월 12일부터 4월 26일까지 독일의 작가 그룹 펠레스 엠파이어의 «여기에도, 나는 있다 Even here, I exist»전을 개최한다._____

펠레스 엠파이어는 카타리나 스티버와 바바라 볼프로 구성된 협업 그룹이다. 이 그룹의 명칭은 루마니아 왕족의 여름 저택인 펠레스 성(Peleş Castle)에서 기인했다. 수백 개에 달하는 이 성의 각 방은 르네상스부터 바로크, 로코코, 고딕, 아르데코, 오리엔탈 등에 이르는 다양한 역사적 시공간의 양식들이 위계 없이 혼재되어 있는데, 이는 19세기 오스만 제국에서 독립하여 처음 루마니아를 세우던 시기에 만들어진 성으로서 국가적 정체성을 만들기 위한 시도로 읽히기도 한다. 이 포스트모던적인 성에 흥미를 느낀 펠레스 엠파이어는 2005년 이 성의 공주방을 촬영한 사진을 A3 사이즈로 출력하여 본인들의 프랑크푸르트 아파트 거실 벽면에 실제 사이즈로 붙이며 성의 내부를 재현한다. 작가들은 마호가니 가구와 촛대가 있는 화려한 공주방을 사진으로 재현하고 베틀시장 가구를 믹스매치한 공간에 펠레스 엠파이어(제국)라는 거창한 이름을 붙인다. 그리고 이곳에서 매주 '위클리 살롱'을 열어 지인들을 초대하는 무허가 바를 운영했다. 이 위계 없이 모방된 양식이 혼합된 성을 모방하며 시작한 협업은 새로운 협업과 새로운 매체의 결합으로 발생하는 예기치 못한 변화를 실험하며 십오 년째 이어져오고 있다._____

작가들은 본질적으로 다른 것들의 섞임에서 오는 긴장감을 작업의 원동력으로 삼고, 동시대의 특성이기도 한 '혼종성(hybridity)'을 중요한 주제로 다루고 있다. 본인들이 듀오로 활동하며 발생하는 충돌을 비롯하여 복제와 원본, 역사적인 것과 현대적인 것, 우아한 것과 하찮은 것, 이차원과 삼차원의 분류 등 이분법으로 나뉘어 온 것들을 혼용하고 서로 다른 시공간과 이질적인 매체를 결합한다. 또한, 작업의 과정을 최종 작품으로 제시하고 이전의 작품과 전시의 이미지를 다시 새로운 작품 안에 포함하며 과정과 결과의 위계마저 흐린다. 화려하고 값비싼 가구로 채워진 펠레스 성의 공간은 값이 싼 종이로 만든 벽지로 재현되고, 삼차원의 공간은 이차원의 종이로 또 이차원의 종이는 삼차원의 공간에 설치된다. 이 평면의 종이는 다층으로 쌓아 올려지며 대리석과 같이 견고해보이는 조각이 되고, 여기에 도자기, 콘크리트, 나무, 거품, 제스모나이트와 같은 이질적인 재료들이 더해지면서 점차 추상적인 작품이 되어간다. 처음엔 원본의 복제에서 시작했지만 점차 원본의 이미지는 사라지고 복제의 복제를 거듭하며 작품은 새로운 원본성을 얻는 데까지 나아간다._____

이번 바라캣 컨템포러리의 전시에서도 펠레스 엠파이어는 이러한 위계 없는 이질적인 것들의 결합과 문화적인 혼종을 시도한다. 작가들은 갤러리 공간 바닥의 사진을 촬영하고 그것을 벽면에 벽지로 재현하며 공간의 경계를 흐리는 장소특정적 설치를 선보인다. 또한, 한국 도자기를 조사하며 빗살무늬 토기, 신라 토우, 고려청자에서 영감을 받아 신작을 제작했다. 이 중 고려 청자는 영어로 '셀라돈(Celadon, 청자/청자색)'이라 불린다. 이 단어의 유래 중 하나인 17세기 목가적 코메디 '라스트레L'Astrée'(1627)에 나오는 인물인 셀라돈은 극 중에서 연한 녹색의 리본을 달았는데, 유럽인들에게 청자의 연한 녹색은 이 이미지를 연상시켰다고 한다. 펠레스 엠파이어는 셀라돈의 이야기를 파고들며 목자들의 단순한 삶에서 이상향, 유토피아를 추구하는 '아르카디아'의 개념을 찾아낸다. 작가들은 청자 장인이 불완전한 도자기를 깨뜨리는 모습에서 완벽을 추구해 온 오래된 예술의 역사와 '작품의 완성엔 언제인가'라는 본인들의 오래된 질문을 떠올린다. 또 고려청자가 재현하려 한 옥색이 이상향에 대한 갈망과 연결된다는 점에서 '아르카디아' 신화와도 관련된다._____

본 전시의 제목은 이 '아르카디아'의 개념에서 파생되었다. 그리스의 지역명이면서 고대 그리스 신화에 나오는 유토피아적이고 목가적인 삶을 그린 아르카디아는 수많은 시와 문학, 미술에서 끊임없이 재현되어 왔는데 프랑스 화가 니콜라 푸생(Nicolas Poussin)은 '아르카디아의 목자들 The Shepherds of Arcadia'에서 본 전시 제목의 원형이 되는 '아르카디아에도 나는 있다 Et in Arcadia ego'라는 문구를 그림 속의 묘석에 새긴 바 있다. 여기서의 Ego (I, 나)는 죽음을 상징하는 것으로도 해석되며, 인간은 언제나 이상적인 것을 꿈꾸지만 사실 모든 것에는 종말이 있으며 완벽한 것은 어디에도 없다는 한계를 암시하고 있다._____

이러한 문화적 해석의 변주는 클레오파트라 연작에서도 이어진다. 작품에 등장하는 클레오파트라의 이미지는 펠레스 성에 있는 고블랭(Gobelin) 태피스트리에서 온 것이다. 이 클레오파트라는 유럽인의 시선에서 왜곡되어 전통 성화에 등장하는 예수의 형상처럼 묘사되어 있다. 또한 태피스트리는 실로 짠 입체적인 직물이면서 회화적인 속성을 갖는다는 점과 클레오파트라가 낭만적인 여성주의의 상징이면서 고국을 로마제국으로부터 방어한 힘 있는 군주였다는 상반되는 속성도 작가들의 흥미를 끌었다. 클레오파트라가 죽은 방법을

암시하는 뱀의 이미지는 전시장 곳곳에 여러 상징으로 변주되어 보여지는데, 펠레스 성의 벽지 이미지나 화병의 문양에서, 혹은 더 추상화된 형태인 노끈에서 그 흔적을 찾아볼 수 있다. 또한, 작가들은 영국 작가 톰 스토포드의 희곡 '아르카디아'(1993)에 클레오파트라가 인용된 것을 발견하며 본 전시의 작품과 주제의 연계성을 확장시키고 있다._____

이처럼 펠레스 엠파이어의 작업은 꼬리에 꼬리를 물고 있는 두 마리의 뱀처럼 이야기가 끊임없이 전개되는 무한대의 순환공간을 만든다. 이 공간 안에서 역사와 현재는 얽히고 이야기와 오브제는 동등해지며, 실제의 공간은 디지털 이미지로 압착되고 이미지는 실제의 공간에 설치되며 접힘과 펼침을 반복한다. 원본이 사라짐과 함께 복제는 새로운 원본성을 취득하고 새로운 것인 동시에 이전 것의 참조인 작품은 무한의 순환 속에서 변화한다. 아시아에서는 처음으로 한국에서 작품을 선보이는 펠레스 엠파이어는 이곳의 문화적인 DNA를 흡수하여 또 다른 곳에서 증식을 이어갈 것이다._____

작가 소개_____

펠레스 엠파이어는 바바라 볼프(Barbara Wolff, b. 1980. 루마니아)와 카타리나 스토이버(Katharina Stöver, b.1982. 독일)로 구성된 예술가 그룹이다. 독일의 슈테델슐레 예술학교와 영국의 슬레이드 예술 학교 및 왕립 아카데미에서 수학했다. 펠레스 엠파이어는 2005년 그룹을 결성한 이후로 동명의 전시공간을 운영하고 있는데, 그 시작은 영국 런던과 루마니아의 클루이이며 현재는 독일 베를린에서 작업과 함께 공간을 운영하며 예술가들과 협업을 지속해오고 있다. 펠레스 엠파이어의 주요 개인전으로는 오스트리아 쿤스트하우스 그라츠(2019), 독일 쿤스트페어라인(2017), 독일 빌렘 핵 뮤지엄(2015), 독일 슈투트가르트 쿤스트 뮤지엄(2013), 영국 글래스고 조각스튜디오(2013), 영국 셸 프로젝트 스페이스(2013) 등이 있으며, 주요 단체전으로는 스코틀랜드 국립현대미술관(2019), 독일 뮌스터 조각 프로젝트(2017), 독일 하노버 슈프렝겔 뮤지엄(2017), 독일 KW 인스티튜트(2015), 영국 ICA(2011), 영국 프리즈 프로젝트(2011) 등이 있다. 현재 펠레스 엠파이어의 작품은 유럽중앙은행, 독일 KAI10/아르테나 재단, 독일 슈투트 가르트 쿤스트 뮤지엄, 독일 연방 공화국 현대미술컬렉션 등의 우수한 기관에 소장되어있다._____