

ARARIO GALLERY SEOUL
SUBODH GUPTA
INNER GARDEN

Subodh GUPTA, *Inner Garden VII*, 2024, Oil on linen, 130 x 120 cm
©2024. Subodh Gupta. Courtesy of the Artist and ARARIO GALLERY

Title	: Inner Garden
Artist	: Subodh GUPTA (b. 1964)
Dates	: 4 Sep (Wed) – 12 Oct (Sat) 2024
Venue	: ARARIO GALLERY SEOUL (85 Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 03058) 1F, B1F, 3F
Artworks	: Total 15 works (Paintings, sculpture, installation)

[Artwork images and Installation view]

https://drive.google.com/drive/folders/1hWyHIXEYtqSfbAUPhWUDZuVFRh0Prf53?usp=drive_link

[Contact]

ARARIO GALLERY SEOUL / T. +82 (0) 541-5701 / E. info@arariogallery.com

[Inquiries]

Miran PARK, Deputy Director, M. +82(0)10-6768-8812 / E. miran.park@arariogallery.com
Sangmi RHEE, Manager, M. +82(0)10-8970-8415 / E. sangmi.rhee@arariogallery.com

1. Exhibition Overview

※ Please use the Google Drive link on the first page to access and download the individual images.

※ Credit for all Artwork Images: © Subodh GUPTA. Courtesy of the Artist & Arario Gallery.

Subodh GUPTA

Zodiacal Light (2024)

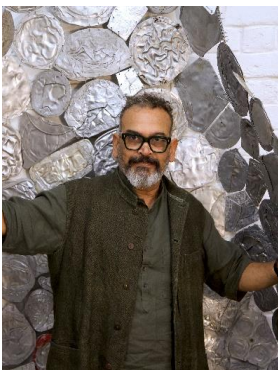
Stainless steel, PU paint

36 x 55 x 88(h) cm

ARARIO GALLERY SEOUL will host a solo exhibition titled *Inner Garden* by renowned contemporary Indian artist **Subodh GUPTA** from September 4th (Wednesday) to October 12th (Saturday), 2024. This exhibition marks his first solo show in Korea in 10 years, following his last exhibition at ARARIO GALLERY SEOUL in 2014. GUPTA has garnered international acclaim in the art world for his unique works that reimagine everyday objects commonly found across India, such as steel lunch boxes, thali pans, bicycles, and milk cans. GUPTA's art explores the dualities of society, raising questions about the coexistence of traditional customs and globalization, economic prosperity and poverty, as well as the social structure, family and religious beliefs. GUPTA's works show that 'the most ordinary is the most sacred', and he transforms mundane items into monumental forms, challenging conventional notions of artistic value and striving to discover new beauty in the process.

GUPTA's works expresses his concerns about the sociocultural realities of Asia through various media, including sculpture, installation, painting, video, and performance, reflecting deeply on themes such as rapid urbanization, globalization, and cultural hybridity. GUPTA's solo exhibition *Inner Garden* will feature 15 new works created this year, including paintings, sculptures, and installations, which will be displayed across the basement, first, and third floor spaces of ARARIO GALLERY SEOUL.

2. Artist Introduction

© Subodh GUPTA. Courtesy of the Artist, Subodh Gupta Studio

Artist Subodh GUPTA was born in 1964 in Khagaul, Bihar, in India, a location centered on Buddhism. After majoring in painting at Patna Art College (1983-1988), he now lives and works in New Delhi. His works have been highlighted in numerous major international biennales and exhibited in many solo shows across Asia, Europe, and America. Notable solo exhibitions include Le Bon Marché Rive Gauche (Paris, France, 2023), Monnaie de Paris (Paris, France, 2018), Mead Gallery (Coventry, UK, 2017), Hauser & Wirth Gallery (Somerset, UK, 2016), National Gallery of Victoria (Melbourne, Australia, 2016), Victoria and Albert Museum (London, UK, 2015), ARARIO GALLERY SEOUL (Seoul, Korea, 2014), MMK Museum of Modern Art (Frankfurt, Germany, 2014), National Gallery of Modern Art (New Delhi, India, 2014), and Kiran Nadar Museum of Art (New Delhi, India, 2012). GUPTA's works are

part of collections in renowned museums and foundations worldwide, including the Tate Collection (UK), Guggenheim Museum (USA), MMK Museum of Modern Art (Germany), National Gallery of Modern Art (India), Sara Hildén Art Museum (Finland), Kiran Nadar Museum of Art (India), Centre Pompidou (France), Louis Vuitton Foundation (France), Fukuoka Asian Art Museum (Japan), Saatchi Collection (UK), François Pinault Collection (France), and ARARIO MUSEUM (Korea).

3. Exhibition Theme

✂ Please use the Google Drive link on the first page to access and download the individual images.

✂ Credit for all Artwork Images: © **Subodh GUPTA. Courtesy of the Artist & Arario Gallery.**

Subodh GUPTA
Inner Garden V (2024)
Oil on linen
200 x 180 cm

Inner Garden (2024)

The *Inner Garden* (2024) series presented in this exhibition comprises of semi-abstract paintings and figurative sculptures inspired by forms found in nature. This series centrally explores the spiritual process of developing an intimate relationship with nature. The paintings visualize emotions derived from reflections on communication and connection with the natural world, drawing upon memories, sensations, and experiences associated with specific objects and places. GUPTA's new paintings show at the center of each canvas, still-life forms depicted in fluid, dynamic shapes, with the distinctive composition and expressive techniques symbolically revealing the resilient power, perseverance, and restorative qualities of nature.

Subodh GUPTA
Inner Garden I (2024)
Stainless steel, brass, PU
Paint
63 x 55 x 131(h) cm

The sculptures in this series, with the same titles embodies potted flowers crafted from materials such as spoons, ladles, and stainless steel bowls. While preserving the inherent characteristics of these mass-produced industrial objects, they are harmoniously reconfigured and arranged to form the delicate shapes of natural flora. The collective assembly of these items aims to create a meditative garden landscape, where branches, stems, and petals symbolize endurance, strength, and resilience in the face of adversity. GUPTA envisions the structures of society, the intricate networks of blood vessels and nerves within the human body, and the interconnectedness of nature and the universe through these organic forms sculpted from inorganic materials. By applying industrial pigments to imbue the surfaces with radiant colors, he seeks to reveal a paradoxical beauty.

Subodh GUPTA
Proust Mapping II (2024)
 Aluminum, stainless steel,
 found objects
 140 x 24 x 195(h) cm

Proust Mapping (2024)

The relief series titled *Proust Mapping* (2024) reveals the artist's process of deeply exploring everyday objects. The title of the work is derived from the "Proust Effect," a term inspired by French philosopher Marcel Proust's long novel *In Search of Lost Time* (1913-1927). The Proust Effect refers to the phenomenon where a specific sensory stimulus triggers the retrieval of memories buried deep within the consciousness.

Utensils, each bearing its own history, memories, and traces of life, evokes long-forgotten memories in those who view them. Gupta recontextualizes ordinary objects as symbolic elements that evoke cultural memory and spiritual resonance. The ***Proust Mapping*** series arranges objects on a flat surface to evoke the emotions, memories, and histories inherent within both individuals and communities. By presenting everyday materials, the artwork establishes a dialogical relationship between the viewer and the piece, further reinforcing the inevitable connection between humble domestic labor and the structures of industrial mass production.

Subodh GUPTA
Stupa (2024)
 Aluminum, plaster
 Dimensions variable

Stupa (2024)

Subodh GUPTA's new installation work ***Stupa*** (2024) transforms the basement exhibition space into a meditative and sacred place. A "stupa" is one of the traditional architectural structures in Indian Buddhism, with its origins traced back to the monument built to house the relics of the Buddha after his passing. Stupas serve as objects of worship and symbols of devotion, often involving Buddhist pilgrims circling the stupa in a clockwise direction. Originally designed to enshrine relics, over time, stupas have come to symbolize repositories for all kinds of sacred items and tombs of revered beings.

GUPTA's stupa presented in this exhibition is more accurately classified as a "Chorten," a type of stupa associated with Tibetan Buddhism and commonly found in the Himalayan region. The form of a chorten is rougher and more rustic compared to stupas typically found in other Asian regions, such as Thailand, Myanmar, and Japan. The chortens scattered across the barren high-altitude deserts of Ladakh, India, particularly embody a more natural and wild feeling, existing somewhere between the realms of nature and human creation. GUPTA's chorten faithfully follows the form found in Ladakh, with a stepped structure rising to a dome, crowned by an ornament at the top. The body, finished in white plaster, is embedded with kitchen utensils made of aluminum and stainless steel. These utensils, once used in households, bear traces of life accumulated over time. GUPTA's ***Stupa*** stands as a reliquary for the living and a humble monument to the transience of time.

Subodh GUPTA

Within this vessel are the seven oceans and unnumbered stars I (2024)

Plaster, copper, steel, patina

61 x 14 x 85(h) cm

The work titled *Within this vessel are the seven oceans and unnumbered stars I* (2024), displayed in a corner of the basement exhibition space, is a relief sculpture created by splitting a single vessel in half and positioning the halves top and bottom, with their openings facing each other, then embedding them in plaster. The inner surface of the exposed vessel is coated with a patina, resembling the antique bronze hue, which GUPTA mentions evokes the stars in the cosmos. The title is borrowed from a poem by Kabir, an Indian philosopher, saint, and poet, which celebrates the idea that an everyday object like a vessel holds within it the entire universe. This idea closely resonates with GUPTA's artistic vision.

4. Artist Notes

"My new paintings and sculptures are about a spiritual process that help me develop a closeness with Nature, My career long practice incorporates everyday objects that are ubiquitous throughout India, and such as steel tiffin lunch boxes, thali pans, bicycles and milk pails. From such ordinary items, how these same objects can be used to transform spaces of silence, minimalism, shape and line, form, visual aesthetics and structure, to reveal the inner qualities of these natural elements and convey emotions through their arrangement. Some of small works are based on the harmony of simple linear constructions and the appreciation of the subtle beauty of flowers and natural material, such as branches and stems. They convey endurance, strength, and resilience in the face of adversity."

– Subodh GUPTA (2024)

5. Installation view

※ Please use the Google Drive link on the first page to access and download the individual images.

※ Credit for all Artwork Images: © Subodh GUPTA. Courtesy of the Artist & Arario Gallery.

Installation view at ARARIO GALLERY SEOUL (1F)

Installation view at ARARIO GALLERY SEOUL (1F)

Installation view at ARARIO GALLERY SEOUL (3F)

Installation view at ARARIO GALLERY SEOUL (B1F)

아라리오갤러리 서울
 수보드 굽타, 《이너 가든》
 Subodh GUPTA, *Inner Garden*

수보드 굽타, <이너 가든 VII>, 2024, 리넨에 유채, 130 x 120 cm

©2024. Subodh Gupta. 작가 및 아라리오갤러리 제공.

전시제목	: 이너 가든(Inner Garden)
참여작가	: 수보드 굽타(Subodh GUPTA, b. 1964, 인도)
전시일정	: 2024.09.04 (수) – 10.12 (토)
전시장소	: 아라리오갤러리 서울(종로구 율곡로 85) B1F, 1F, 3F
전시작품	: 회화 및 조각 15점

[작품 이미지, 사운드 및 전시 전경]

웹하드: <http://www.webhard.co.kr/> (ID: arariogallery / PW: arario)

내리기전용 → 2. ARARIO GALLERY_SEOUL → 20240904-20241012 수보드 굽타, 이너 가든

[문의]

박미란 팀장 M. 010-6768-8812 / E. miran.park@arariogallery.com

이상미 매니저 M. 010 8970 8415 / E. sangmi.rhee@arariogallery.com

1. 전시개요

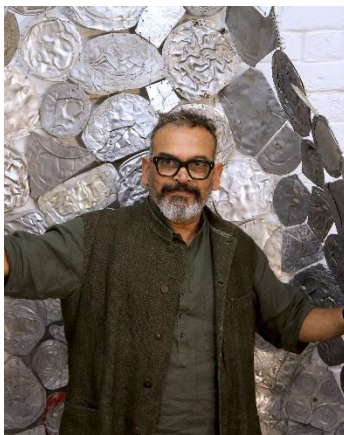
※ 고화질 이미지는 웹하드에서 다운로드하실 수 있습니다. 사용 시 다음의 저작권 표기를 부탁드립니다.
©Subodh GUPTA. 작가 및 아라리오갤러리 제공.

수보드 굽타
〈조디악의 빛〉(2024)
스테인레스 스틸, PU 페인트
36 x 55 x 88(h) cm

아라리오갤러리 서울은 2024년 9월 4일(수)부터 10월 12일(토)까지 인도의 저명한 현대 미술가 수보드 굽타(b. 1964)의 개인전 《이너 가든(**Inner Garden**)》을 개최한다. 작가가 지난 2014년 아라리오갤러리 서울에서 개최한 전시 이후 10년 만에 선보이는 국내 개인전이다. 굽타는 인도 전역에서 흔히 볼 수 있는 철제 도시락, 탈리 팬, 자전거, 우유통 등 일상의 사물을 혁신적으로 재해석한 특유의 작품으로 국제 미술계의 찬사를 받았다. 그의 작품세계는 전통적 관습과 세계화, 경제적 부흥과 빈곤 등의 대립관계에서 발견되는 사회의 양면성에 관한 질문을 던진다. 작가는 “가장 일상적인 것이 가장 신성하다”는 기조 아래 평범한 물건들을 기념비적 형태로 변환시킴으로써 예술적 가치판단의 통념에 도전하며, 그 과정에서 새로운 아름다움을 발견하고자 노력한다. 아시아의 사회문화적 현실로부터 발견한 문제의식을 조각, 설치, 회화, 영상, 퍼포먼스 등 다양한 매체로 변환시키며, 급격한 도시화와 세계화, 문화적 혼종성 등의 주제에 관한 깊이 있는 성찰을 드러낸다. 이번 전시에서는 굽타가 올해 제작한 신작 회화 및 조각, 설치 작품 15점을 아라리오갤러리 서울 지하1층, 지상1층 및 3층에서 다채롭게 조명한다.

2. 작가소개

작업실의 수보드 굽타.

수보드 굽타는 1964년 불교의 중심지인 인도 비하르(Bihar)주 파트나(Patna) 지구 소재의 도시 카가울(Khagaul)에서 태어났다. 1983년부터 1988년까지 파트나 미술대학(College of Arts & Crafts in Patna) 회화과에서 수학한 후 현재 인도 뉴델리에서 거주하며 작업한다. 굽타의 작품세계는 수많은 주요 국제 비엔날레에서 주목받아 왔으며 아시아, 유럽, 미국 등지에서 개최한 다수의 개인전을 통하여 선보였다. 주요 개인전으로 로봉마르쉐 리브고쉬(파리, 프랑스, 2023), 프랑스 파리 조페국(파리, 프랑스, 2018), 미드 갤러리(코벤트리, 영국, 2017), 하우스 앤 워스 갤러리(소머셋, 영국, 2016), 빅토리아 국립미술관(멜버른, 호주, 2016), 빅토리아 앤드 앨버트 박물관(런던, 영국, 2015), 아라리오갤러리 서울(서울, 한국, 2014), MMK 현대미술관(프랑크푸르트, 독일, 2014), 인도 뉴델리 국립현대미술관(뉴델리, 인도, 2014), 인도 키란 나다르 미술관 (뉴델리, 인도, 2012) 등에서 연 전시를 꼽을 수 있다. 테이트 컬렉션(영국), 솔로몬 R. 구겐하임미술관(미국), MMK 현대미술관(독일), 뉴델리 국립현대미술관(인도), 사라 힐덴 미술관(탐페레, 핀란드), 키란 나다르 미술관(뉴델리, 인도), 풍피두 센터(프랑스), 루이비통 재단 미술관(프랑스), 후쿠오카

아시아미술관(일본), 사치컬렉션(영국), 프랑수아 피노 컬렉션(프랑스), 아라리오뮤지엄(한국) 등 세계 유명 미술관 및 재단이 그의 작품을 소장하고 있다.

3. 작품소개

※ 고화질 이미지는 웹하드에서 다운로드하실 수 있습니다. 사용 시 다음의 저작권 표기를 부탁드립니다.

©Subodh GUPTA. 작가 및 아라리오갤러리 제공.

수보드 굽타
〈이너 가든 V〉(2024)
리넨에 유채
200 x 180 cm

〈이너 가든(Inner Garden)〉(2024) 연작

이번 전시에 선보이는 〈이너 가든〉(2024) 연작은 반(半)추상 형식의 회화 및 자연의 형태를 참조한 구상 조각으로 구성된다. 해당 연작은 공통적으로 자연과의 친밀한 관계를 발전시켜 나아가는 영적 과정을 주제 삼는다. 회화 작품들은 자연과의 소통 및 관계에 대한 고찰로부터 발견한 정서를 시각화한 결과물로서, 특정한 사물 및 장소에 담긴 기억과 감각, 경험을 소재로 취한다. 각 화면 중앙에는 정물의 형태가 움직이듯 유동적인 형상으로서 묘사된다. 특유의 화면 구성 및 표현 방식이 자연의 강인한 힘과 끈기, 회복력을 상징적으로 드러낸다.

수보드 굽타
〈이너 가든 I〉(2024)
스테인레스 스틸, 황동, PU 페인트
63 x 55 x 131(h) cm

동명의 조각 연작은 숟가락과 국자, 스테인리스 그릇 등을 재료 삼아 꽃이 심긴 화분의 모습을 형상화한다. 산업적으로 대량생산되는 물건들이 지닌 형태적 특성을 살리되 조화롭게 재구성하여, 꽃과 같은 자연의 섬세한 형상을 이루도록 배열한 결과물이다. 사물들이 모여 이룬 명상적 정원의 풍경을 구현하고자 했다. 식물의 가지와 줄기, 꽃잎은 역경에 맞선 인내력과 강인함, 회복력을 상징한다. 굽타는 무기물을 재료 삼아 만든 유기적 형상의 조각으로부터 사회의 구조, 사람의 신체 내부의 혈관과 신경, 자연과 우주의 연결망을 상상한다. 공업용 안료를 사용하여 표면을 찬란한 빛깔로 채색함으로써 역설적 아름다움을 드러내고자 했다.

수보드 굽타

〈프루스트 맵핑 II〉(2024)

스테인레스 스틸

140 x 24 x 195(h) cm

〈프루스트 맵핑(Proust Mapping)〉(2024) 연작

부조 형태의 연작 〈프루스트 맵핑〉(2024)은 작가가 일상적 사물을 깊이 탐구하는 과정을 드러낸다. 작품명은 프랑스 철학자 마르셀 프루스트(Marcel Proust)의 장편소설 『잃어버린 시간을 찾아서』(1913-1927)에서 유래한 '프루스트 효과(Proust Effect)'에서 차용했다. 특정 감각의 자극으로 인하여 의식 깊숙한 곳에 묻혀 있던 기억이 되살아나는 효과를 가리키는 용어다.

저마다의 역사와 기억, 삶의 흔적을 품은 식기들은 그것을 보는 이들로 하여금 각자의 오래된 기억을 끄집어낸다. 굽타는 평범한 사물들을 문화적 기억과 영적 공명을 이끌어내는 상징적 요소들로 재맥락화한다. 〈프루스트 맵핑〉연작은 사물을 평면 위에 배열함으로써 개인 및 집단에 내재된 감정과 기억, 역사를 환기시킨다. 작품은 일상적 소재의 제시를 통하여 관객과 작품 사이의 대화적 관계를 형성하고, 나아가 소박한 가사노동과 산업적 대량생산의 구조가 지닌 필연적인 연결성을 강화한다.

수보드 굽타

〈스투파〉(2024)

알루미늄, 석고

가변크기

〈스투파(Stupa)〉(2024)

수보드 굽타의 신작 설치작품 〈스투파〉(2024)는 지하 1층 전시공간을 명상적이고도 성스러운 장소로서 변모시킨다. '스투파'는 인도 불교의 전통적인 건축물 중 하나로, 석가모니가 입적했을 때 불사리(佛舍利)를 보관한 탑이 그 원형으로 알려진다. 스투파는 예배의 대상이자 봉헌(奉獻)의 상징으로 역할하는데, 예컨대 불교도들이 스투파를 중심에 두고 시계 방향으로 돌며 순례하는 방식이다. 본래는 유물을 보관하기 위해 고안되었지만 시간이 지나며 모든 종류의 성스러운 물건과 존경 받는 존재들의 성물함 및 무덤으로서의 상징적 의미를 갖게 되었다.

이번 전시에 선보인 굽타의 스투파는 엄밀하게 정의하자면 '초르텐(Chorten)'에 속한다. 티베트 불교와 연관된 스투파의 일종으로, 히말라야 지역에서 주로 나타나는 건축물이다. 초르텐의 형태는 태국, 미얀마, 일본 등 아시아의 다른 지역에서 통상 발견되는 스투파보다 더욱 거칠고 투박하다. 특히 인도의 라다크(Ladakh)주에 위치한 히말라야의 척박한 고지대 사막에 점점이 흩어져 있는 초르텐들은 자연과 인공의 영역 사이 어딘가에 걸쳐 있는 더 자연적이고 야생적인 느낌을 간직한다. 굽타의 초르텐은 라다크에서

발견되는 형태를 충실하게 따르며, 계단식 구조로 올라가며 돔을 이루고, 그 꼭대기에는 장식이 자리 잡고 있다. 흰 석고로 마감된 몸체에는 알루미늄과 스테인리스 스틸로 된 주방 조리도구들이 박혀 있다. 언젠가 가정에서 사용되었던 식기들의 표면은 오랜 시간 동안 생겨난 삶의 흔적들을 품고 있다. 굽타의 <스투파>는 살아있는 자들을 위한 성물함이자, 시간의 덧없음을 기리는 겸손한 기념물이다.

수보드 굽타

<이 질그릇 안에 일곱 개의 태양과
헤아릴 수 없는 별이 있다 I>(2024)
석고, 구리, 철, 녹(파티나)

61 x 14 x 85(h) cm

지하 1층 전시장 한편에 선보인 <이 질그릇 안에 일곱 개의 태양과 헤아릴 수 없는 별이 있다 I>(2024)는 하나의 그릇을 반으로 쪼갠 뒤 입구가 서로 맞닿도록 위아래로 배치하여 석고에 심어 넣은 역부조 작품이다. 밖으로 드러난 그릇의 내면에는 청동의 고색(古色)과 같은 녹의 피막, 즉 파티나를 입혔다. 굽타는 파티나의 질감과 색채로부터 우주 공간의 별들을 연상하였음을 언급한다. 작품명은 인도의 철학자이자 성자, 시인인 카비르(Kabir)의 시에서 차용한 것으로, 일상적 사물인 그릇(vessel)이 그 내부에 만물의 우주를 품고 있음을 노래하는 구절이 굽타의 작품세계와 긴밀하게 상통한다.

4. 작가의 글

신작 회화와 조각 작품들은 자연과의 친밀감을 발전시키는 영적 과정에 관하여 이야기한다. 오랜 작품활동 동안에 나는 인도 전역에서 볼 수 있는 철제 도시락, 탈리 팬, 자전거, 우유통과 같은 일상적 사물들을 소재로서 포섭해 왔다. 이러한 평범한 사물들이 어떻게 침묵의 공간을 변형시킬 수 있는지, 또한 미니멀리즘, 모양과 선, 형태, 시각적 미학이나 구조들을 변화시킬 수 있는지 탐구했다. 그러한 자연 요소들에 내재된 특성을 드러내고, 그것들의 배열을 통해 감정을 전달하기 위하여서다. 몇몇 소형 조각들은 단순한 선적 구조가 이루어낸 조화로움, 또한 꽃과 가지, 줄기 등 자연적 요소가 지닌 절묘한 아름다움에 대한 찬미에 바탕을 두고 있다. 이 작품들은 역경에 맞서는 인내심과 강인함, 회복력을 전달한다.

- 수보드 굽타 (2024)

5. 전시 전경

※ 고화질 이미지는 웹하드에서 다운로드하실 수 있습니다. 사용 시 다음의 저작권 표기를 부탁드립니다.
©Subodh GUPTA. 작가 및 아라리오갤러리 제공.

아라리오갤러리 서울 1층 전시전경

아라리오갤러리 서울 1층 전시전경

아라리오갤러리 서울 3층 전시전경

아라리오갤러리 서울 지하 1층 전시전경