

PASCAL DOMBIS *EXCES*

“선은 기다리고, 바라고, 싹을 틔운다. 선으로서 존재하는 기쁨을 위한 선을. 선은 꿈을 끈다: 선이 꿈꾸도록 놓아둔 적은 지금껏 없었다.” 앙리 미쇼가 “통로들”에서 파울 클레의 작품에 대해 쓴 구절이다. 과잉

파스칼 동비는 선을 늘리고 싶었다. 그는 활을 잡아당길 때처럼 직선의 한 부분을 잡아당기면 처음에는 괄호 모양이, 그 다음에는 반원, 그 다음에는 거의 원과 같은 형태를 얻을 수 있다는 것을, 그리고 이것을 무한히 지속하면 결국은 하나의 직선으로 되돌아온다는 것을 알고 있었다. 이런 식으로 계속되는 순환의 고리와도 같은 작업이다. 하지만 파스칼 동비는 한 지점에서 다른 지점으로, 즉 출발선에서 도착선으로 가는 과정 중에서 나타나는 이 직선의 연속적인 상태들, 그 각기 다른 단계들에 대해서는 아는 바가 없었다. 그래서 그는 이 사이의 시간에 관심을 기울여, 포화상태에 이르면 직선인 듯한 환영을 보이는 허위의 직선이지만 진짜 곡선인 이 원칙을 극단까지 밀고 가기로 했다. 그러나 동비는 선에만 관심을 둔 것이 아니라 이미지와 단어들을 가지고도 즐겨 작업한다. 그는 인터넷 상에서 하나의 주요 단어로부터 포착한 이미지들을 서로 엮고, 병치하고, 여러 다른 층위에서 포괸으로써 더는 거의 읽어낼 수 없을 정도의 시각적 과포화상태에까지 이르게 한다. 혹 그렇지는 않더라도 어쨌든 완전히 다른 것이 발견되도록 하는 방식이다.

‘Right’ 과 ‘Wrong’ 을 읽어낼 수 있는 작품에서처럼 단어들을 이용할 때에도 마찬가지로이다. 동비는 여기에서 윌리엄 버로스가 쓴 장문의 시에서 빌어온 토막들을 더 크고 작은 글자체들을 이용해 다양한 형식 속에서 증식시킨다. 이러한 증식은 스스로 부서지고 생성되는 단어들을 가지고 충돌, 의미의 미끄러짐, 우연한 결과를 낳으면서 또한 아름답도록 현기증 나는 읽기를 유발한다. 이 혼돈 속에서 몇몇 단어들은 보다 되풀이되어 나타나는데, 동비가 운율을 넣어 흑과 백, 긍정과 부정, 직선과 원, 선과 약, 유일성과 다양성 같은 전통적인 대립 체계를 다룸으로써 우리가 살고 있는 세상의 지배적인 이원론적 거짓을 상기시키는 〈Right〉과 〈Wrong〉 같은 경우가 그러하다.

그러나 이해했는지 모르지만 동비에게 있어서는 선, 단어, 이미지들이 끝이 아니다. 그것들은 단지 계기에 불과하다. 그것은 창조의 한 과정이 발현된 것이고, 이론적인 고민이 시각적으로 드러난 부분이며, 질서가 무질서와 얼마나 불가분한 것인지 그리고 이성적인 것이 얼마나 쉽게 비이성적인 것에 닿을 수 있는지를 보여주고자 하는 의지에 중점을 둔 작업 전반이 구체화된 것이다.

“저의 취지는 무엇보다도 정신적인 공간을 창조하는 데 있습니다. 이를 위해 선이나 단어, 이미지에 앞서서 제가 증식시키고 조합하는 법칙과 생각들에 관해 작업하는데, 읽기의 또 다른 관점들을 제공하는 뜻밖의 상황들을 만들어내는 방식을 따릅니다.” 동비의 말이다. 이처럼 그가 무엇보다 관심을 갖는 것은, 정밀한 규칙에서부터 그것의 과잉에 이르기까지 예기치 못한 세상 속에서 어떻게 우리가 동요될 수 있는지, 또 그의 제어가 더 이상 불가능하고 뜻밖의 것들이 생겨나는 전혀 새로운 세계들이 어떻게 얻어지는지를 지켜보는 것이다. 그것은 곧 하나의 동일한 규칙이 선, 원, 단어, 이미지에 적용되었을 때 정신적 공간, 시각적 충돌, 새로운 영토 같은 것들이 탄생되는 것을 보는 일이다.이에 도달하기 위해 동비는 오래 전부터 선을 추적하거나 단어를 번식시키거나 이미지를 모으는 것 같은 아주 단순한 법칙들을 가지고 작업해야 한다는 것을 깨달았다. 또한 그는 디지털 틀만이 자신이 바라던 대로 그것들의 무한한 증식을 가능케 해줄 거라는 것과, 최대한의 시각적 단절을 만들어내기 위해서는 프랙탈 알고리즘으로 작업해야 한다는 것을 재빨리 이해했다. 작가는 이렇게 말한다. “저는 제가 직접 이 알고리즘들을 프로그래밍하기를 고집합니다. 이렇게 쓰는 행위도 제 예술 작업의 부분을 이루기 때문이죠. 어떤 화가들이 직접 색을 만들거나 캔버스 칠을 할 필요를 느끼는 것처럼 제가 직접 이

단계를 담당할 필요가 있습니다. 저는 예상치 못한 것에 대한 작업을 많이 하는데 자신이 직접 알고리즘을 써볼 때, 이미 작성된 소프트웨어를 사용하는 것보다 더 놀라움을 갖게 됩니다. 프로그래밍에서 얻어지는 우연한 결과들을 통해 특히 더 그렇죠. 저는 이 ‘버그’ 들의 결과를 사용합니다. 그것들은 저의 창조 과정에 수반되기 마련입니다.”

결국 프랙탈 구조를 사용하는 것만이 그가 나뭇가지 형태 같은 자연발생 현상들, 소우주에서 대우주로 나아가고 이차원의 평면에서 삼차원의 공간으로 미끄러지는 여러 다른 단계들을 가지고 놀 수 있는 방법이다. 그리고 렌티큘러 평면으로 디지털 이미지들을 덮어씌움으로써 동비는 더욱 그 가능성을 확대시킨다. 렌티큘러는 광학적 속성 덕분에 관람자의 위치와 그들의 시선이 여러 각도로 변화함에 따라 관점을 다양화함으로써 효과적으로 더 많은 움직임을 준다.

평범한 선, 단어, 이미지를 구실로 삼아 실재의 모든 복잡성을 폭로하고 거기에 읽기의 여러 관점들을 제공하는 것. 이것이 바로 파스칼 동비가 제안하는 것이다. 그는 또한 다음과 같은 말로 이 영역을 확장시킨다.

“기초적인 요소들은 새로운 완전한 세계를 태동시키다시피 할 수 있습니다. 그리고 우리는 이 요소들을 가지고 아주 먼 읽기의 수준에까지 나아가, 미술사를 이루는 하나의 커다란 부분을 인류의 한 부분처럼 둘러볼 수 있습니다.”

미술비평가 (앙리-프랑수아 드바이유)

«Une ligne attend, espère, germe, une ligne pour le plaisir d’être ligne. Une ligne rêve: on n’avait jusque là jamais laissé rêver une ligne» écrit Henri Michaux dans «Passages», à propos des œuvres de Paul Klee.

Pascal Dombis, lui, a eu envie d’étirer la ligne. Il savait que lorsqu’on prend un segment de droite et qu’on le tire, comme on le ferait avec la corde d’un arc, on obtient d’abord une parenthèse, puis un demi-cercle, ensuite presque un cercle et si l’on continue jusqu’à l’infini, on retombe finalement sur une droite. Et ainsi de suite, dans un travail en boucle. Pascal Dombis ne connaissait cependant pas les différentes étapes, les états successifs de cette droite dans ses passages d’un point à un autre, c’est à dire de la ligne de départ à la ligne d’arrivée. Il a donc décidé de se pencher sur ces entre-temps et de pousser à l’extrême ce principe de fausses droites mais de vraies courbes qui par saturation donnent l’illusion d’être des droites. Mais Dombis ne s’intéresse pas qu’aux lignes. Il aime aussi travailler avec des images et avec des mots. Les images, il les capture sur Internet à partir d’un mot-clef et il les entrelace, juxtapose, superpose à des échelles différentes, là aussi jusqu’à une saturation visuelle si excessive qu’on ne peut quasiment plus les lire. Ou tout du moins d’une façon telle qu’on découvre complètement autre chose.

Il en est de même avec les mots, comme dans ces œuvres où on peut lire «Right» et «Wrong». Dombis a emprunté, là, des bribes de phrases d’un long poème de William Burroughs qu’il fait proliférer dans différents formats, avec certains caractères plus grands, d’autres plus petits. Cette prolifération engendre des télescopages, des glissements sémantiques, des accidents, avec des mots qui se cassent, d’autres qui se créent, ce qui, là encore, entraîne de beaux vertiges de lecture. Dans ce chaos certains mots reviennent de façon plus récurrentes, comme ces «Right» et «Wrong» qui permettent à Dombis de mettre en place des scansions et de rappeler la dominante faussement binaire du monde dans lequel nous vivons, avec des systèmes d’oppositions classiques comme blanc/noir, affirmation/négation, ligne/cercle, bien/mal, unique/multiple, etc.

Mais on l’aura compris, les lignes, les mots et les images ne sont pas une finalité pour Dombis. Ce ne sont là que des prétextes. Ils sont les manifestations d’un processus créatif, la partie visuelle d’une réflexion théorique, la cristallisation de tout un travail en amont axé sur la volonté de montrer comment l’ordre est indissociable du chaos, comment le rationnel peut très facilement conduire à l’irrationnel.

«Ma démarche consiste avant tout à créer des espaces mentaux. Pour cela, et bien avant la ligne, le mot ou l’image je travaille sur des idées, des règles que j’assemble, que je fais proliférer de manière à créer ces environnements inattendus qui offrent d’autres perspectives de lecture» indique Dombis. Ainsi ce qui l’intéresse avant tout c’est de voir comment à partir d’une règle poussée jusqu’à son excès on peut basculer dans un monde inattendu, obtenir d’autres univers, inédits, qu’il ne contrôle plus et qui créent de l’imprévu; c’est de voir ce qu’une même règle de prolifération lorsqu’elle est appliquée à des lignes, des cercles, des mots, des images, peut générer comme espace mental, comme télescopage visuel, comme nouveaux territoires.

Pour y parvenir, Dombis s’est depuis longtemps aperçu qu’il lui fallait travailler avec des règles très simples, justement comme tracer une ligne, multiplier des mots, collecter des images. Il s’est aussi rapidement rendu compte que seul l’outil numérique lui donnait cette possibilité de les multiplier à l’infini comme il le souhaitait et que pour créer un maximum de ruptures visuelles, aléatoires, il lui fallait travailler avec des algorithmes fractals. «Et je tiens à programmer moi-même ces algorithmes, parce que cette écriture fait partie de mon travail artistique. J’ai besoin de contrôler cette étape là, comme certains peintres ont besoin de fabriquer eux-mêmes leurs couleurs ou d’enduire leurs toiles. Je travaille beaucoup sur l’inattendu et quand on écrit soi-même ses algorithmes, on a plus de surprises que si on utilise un logiciel déjà conçu, notamment avec les incidents de programmation. J’utilise le résultat de ces “bugs”. Ils sont inhérents à mon processus de création» indique l’artiste. En effet seule l’utilisation du fractal lui permet de jouer avec des phénomènes d’autogénération et d’arborescence, avec des échelles différentes, de passer du microcosme au macrocosme, de glisser d’un plan à deux dimensions à un espace en trois dimensions. Et ce d’autant plus qu’en recouvrant ses images numériques de plaques lenticulaires, Dombis augmente encore les possibilités. Grâce à son principe optique, le lenticulaire donne effectivement encore plus de mouvement en multipliant les points de vue en fonction des déplacements du spectateur et de ses différents angles de regard. Prendre le prétexte d’une ligne, d’un mot, d’une image banale pour révéler toute la complexité du réel et en offrir d’autres perspectives de lecture: voilà ce que propose Pascal Dombis. Et il élargit encore le champ lorsqu’il précise que «des éléments basiques peuvent quasiment générer des univers entiers, nouveaux. Et avec ces éléments on peut aller très loin dans les niveaux de lecture, parcourir une grande partie de l’histoire de l’art comme celle de l’humanité».

Henri-François Debailleux {Avril 2010}

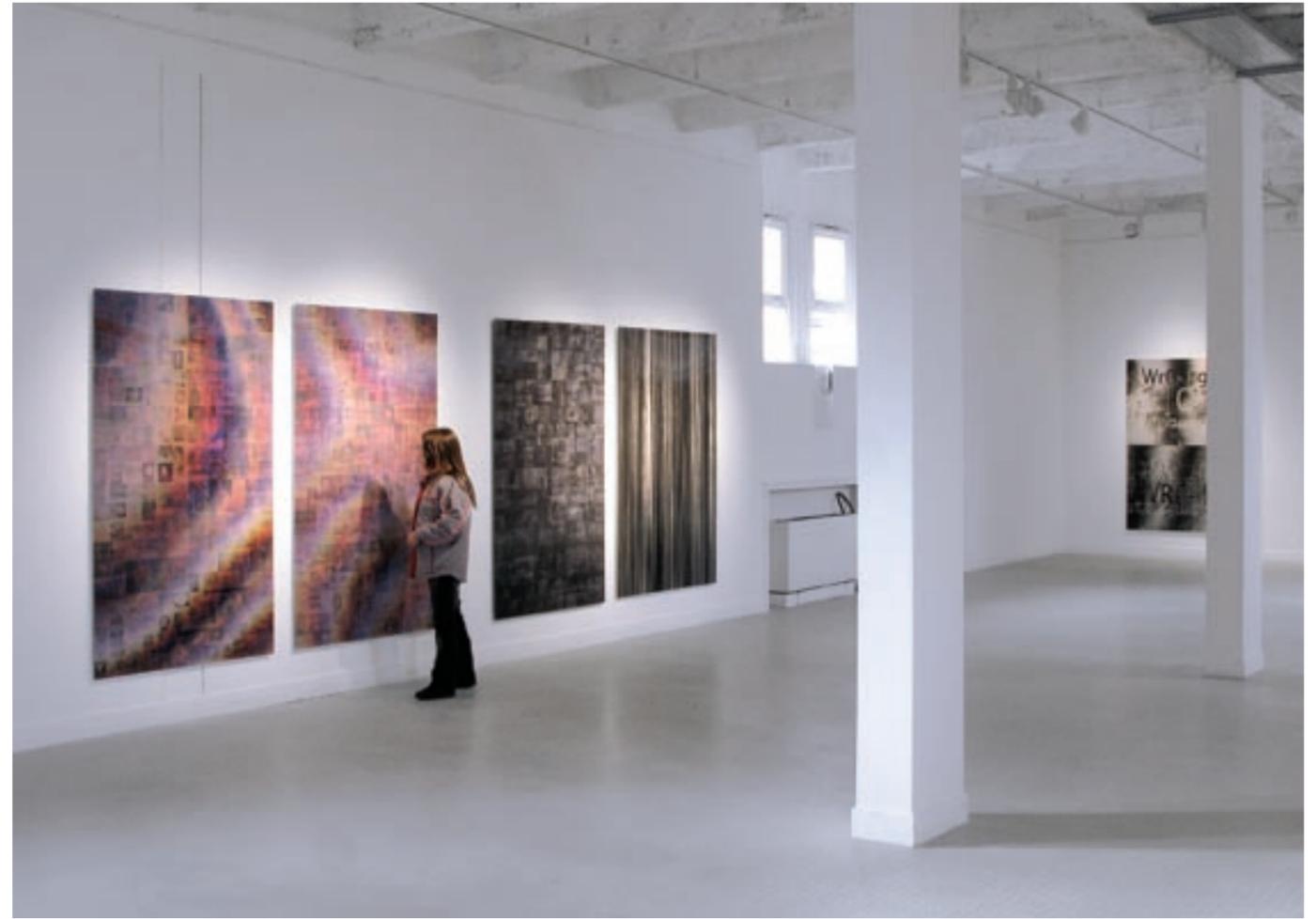
⊗ ⊗ ⊗

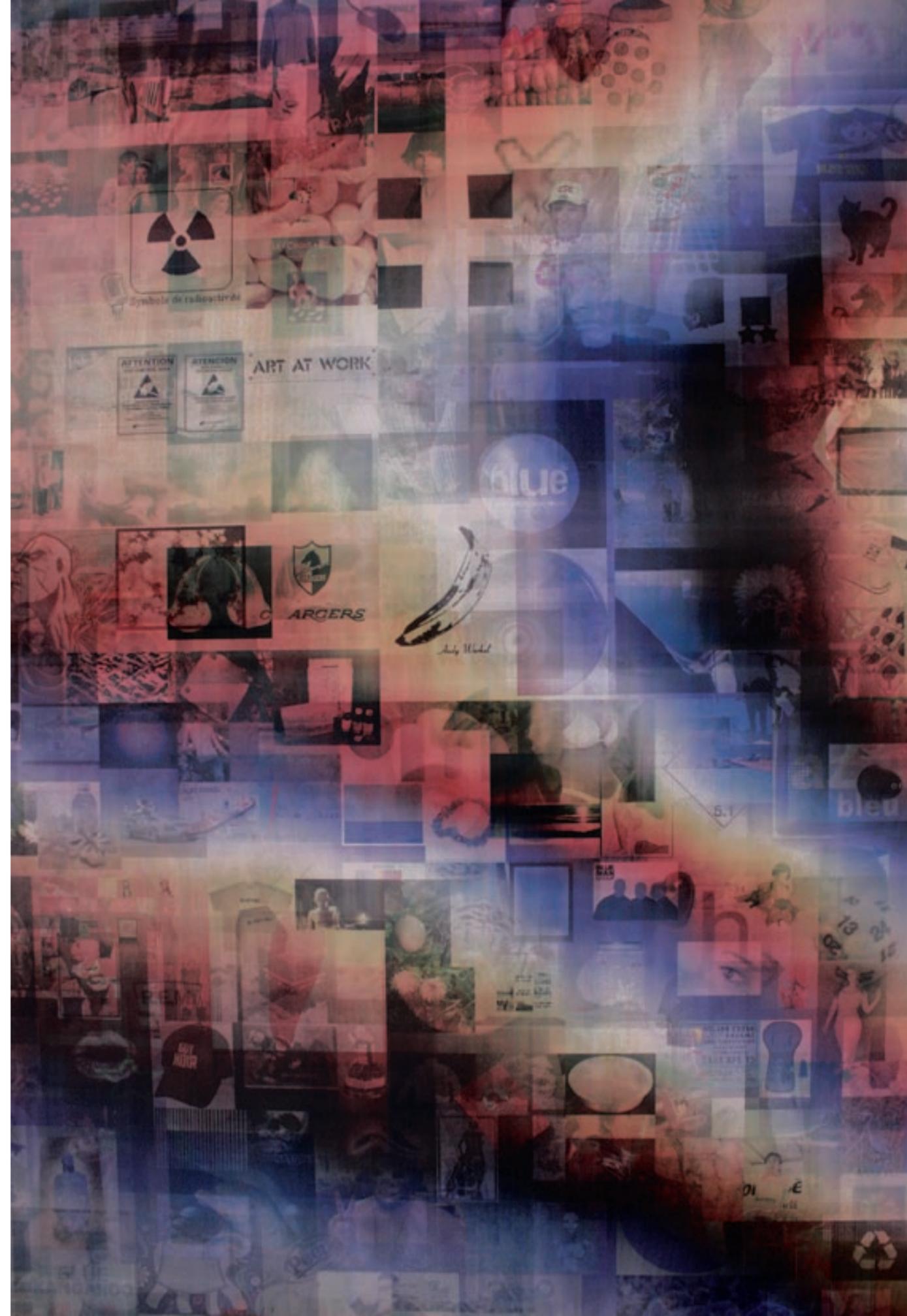
BEHREN & SON SUZUKI
Black Earth

PS
100

111

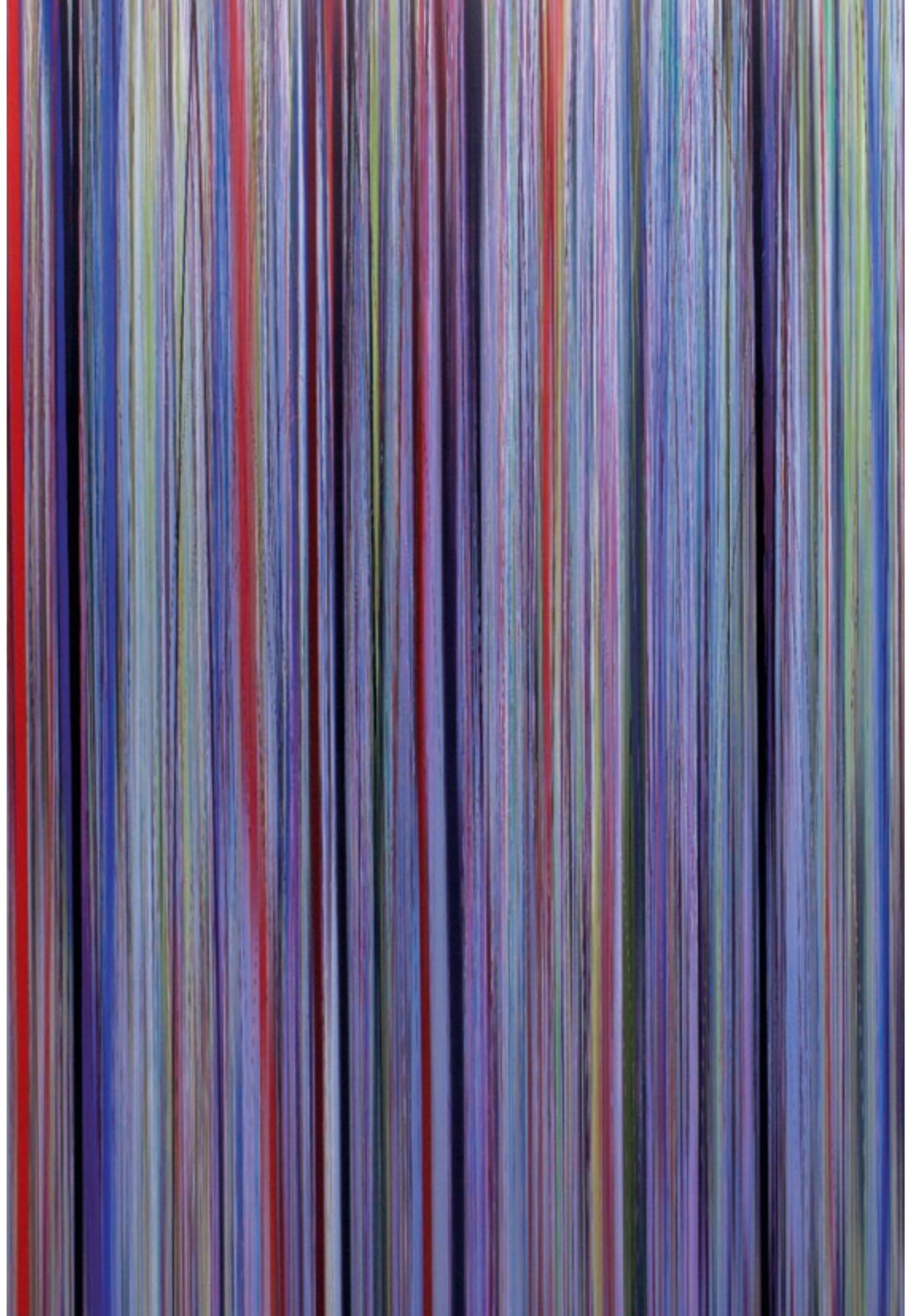
Page 25
Irrational Geometries (K AIV), 2010
Lenticulaire: 1,20 x 1,80 m

Pages 26/29
Irrational Geometries (K A3 - C A1), 2008-2010
2 panneaux lenticulaires: 1,20 x 1,80 m chaque

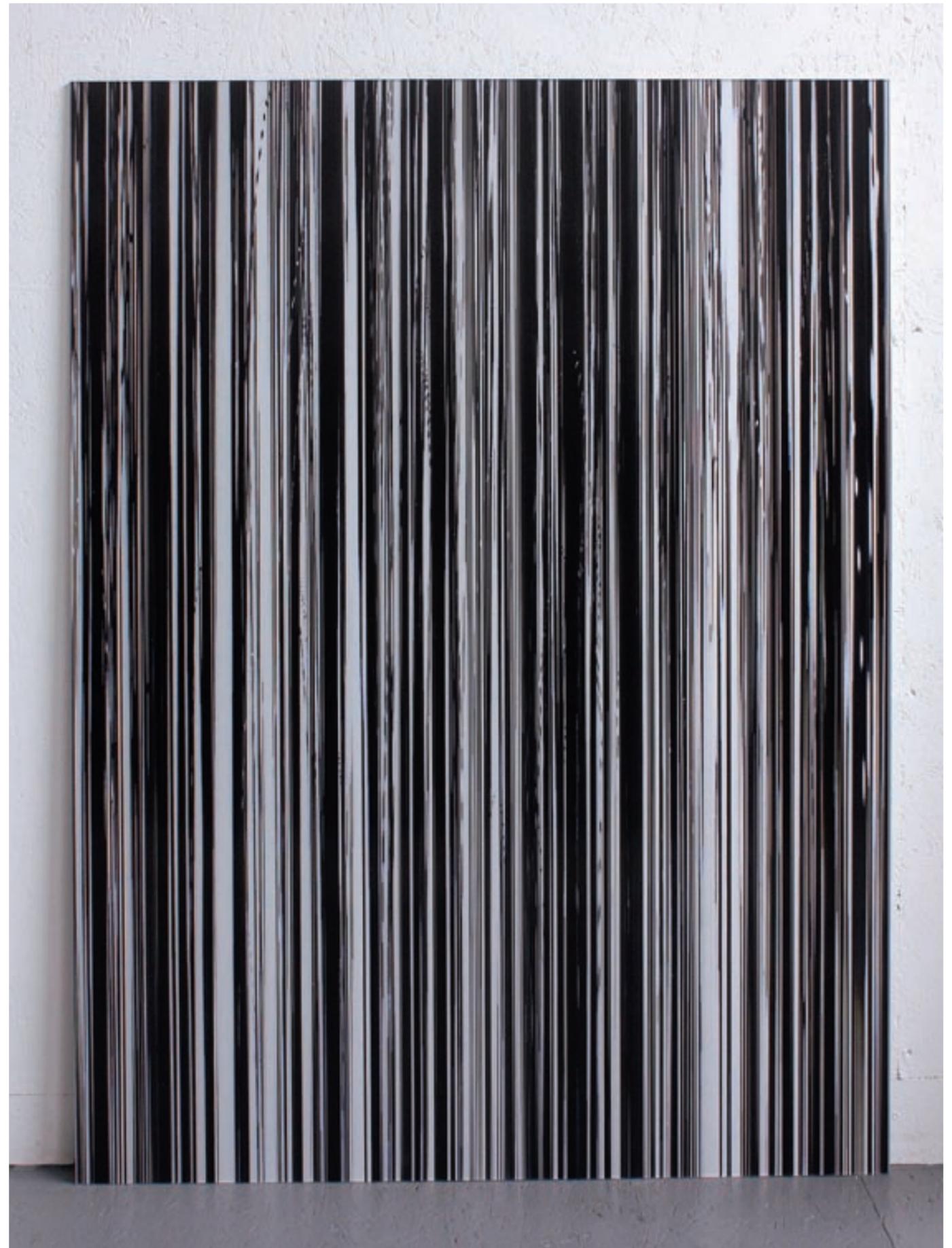

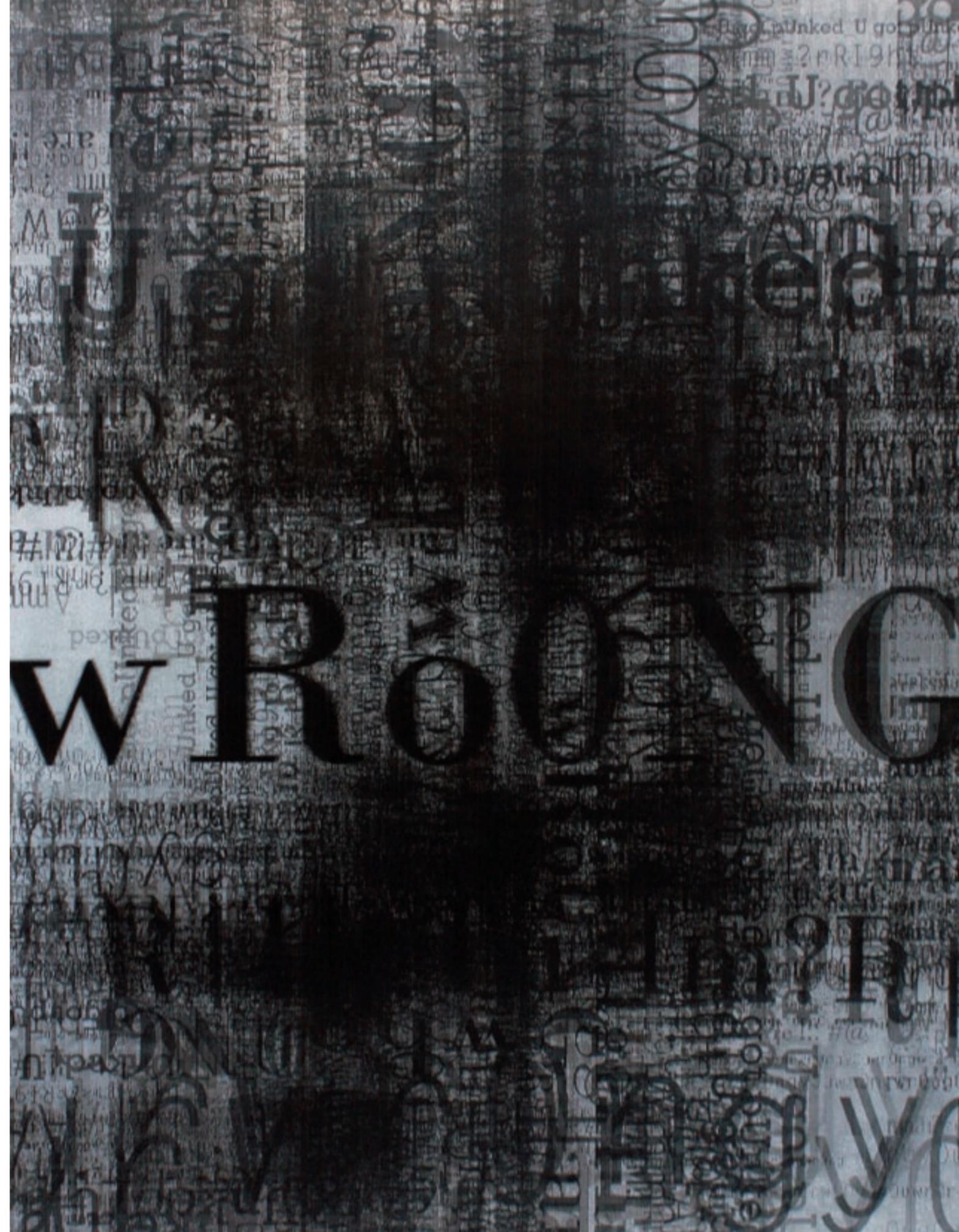
Page 53
Irrational Geometries (K BII), 2010
Lenticulaire: 0,90 x 1,20 m

Pages 54/55
Irrational Geometries, 2007
2 panneaux lenticulaires: 0,90 x 1,20 m chaque

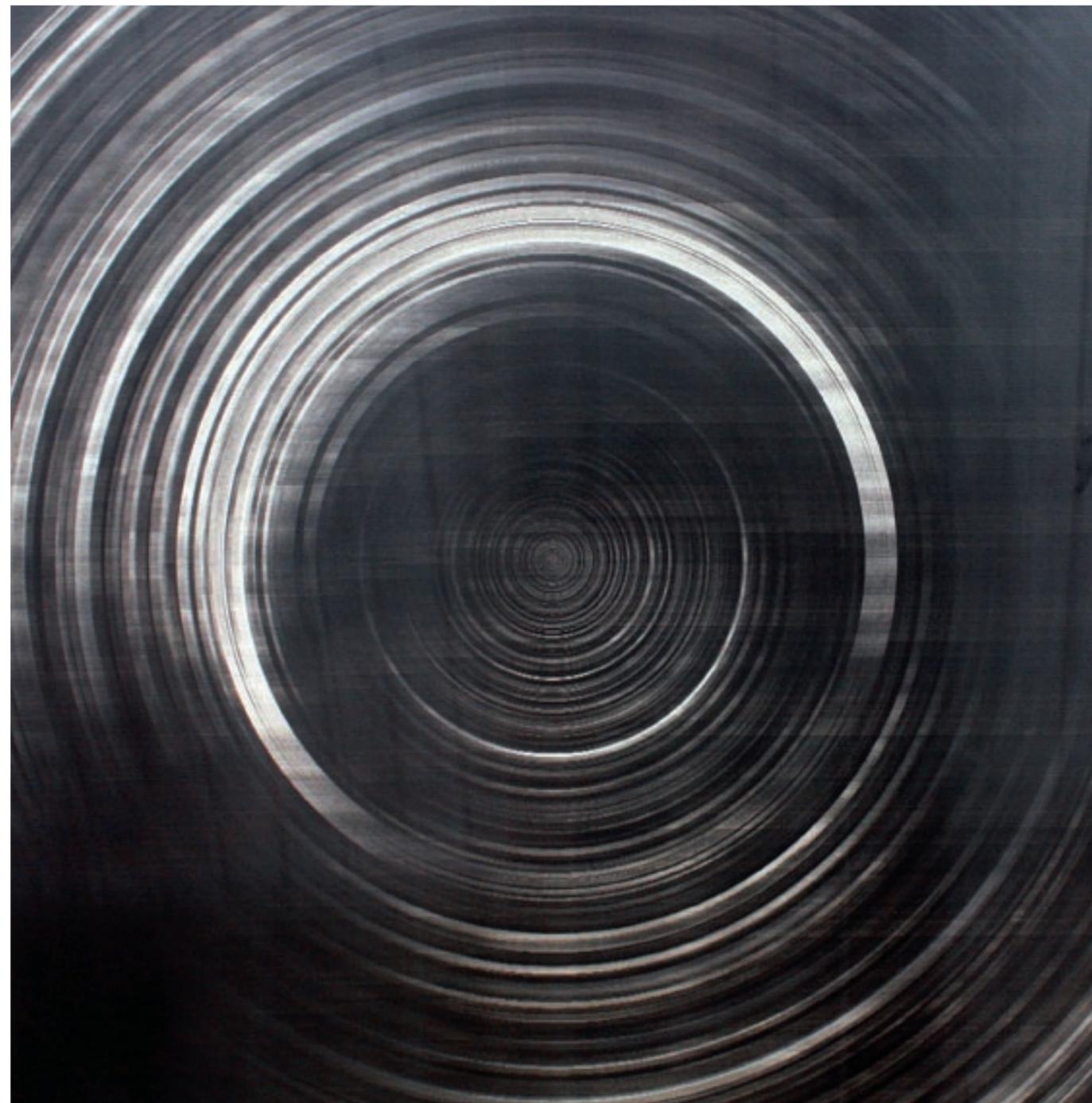
Page 40
RightRong (CD), 2009
2 panneaux lenticulaires: 1,20 x 0,90 m chaque

Pages 41/45
RightRong (CD), 2009
2 panneaux lenticulaires: 1,20 x 0,90 m chaque

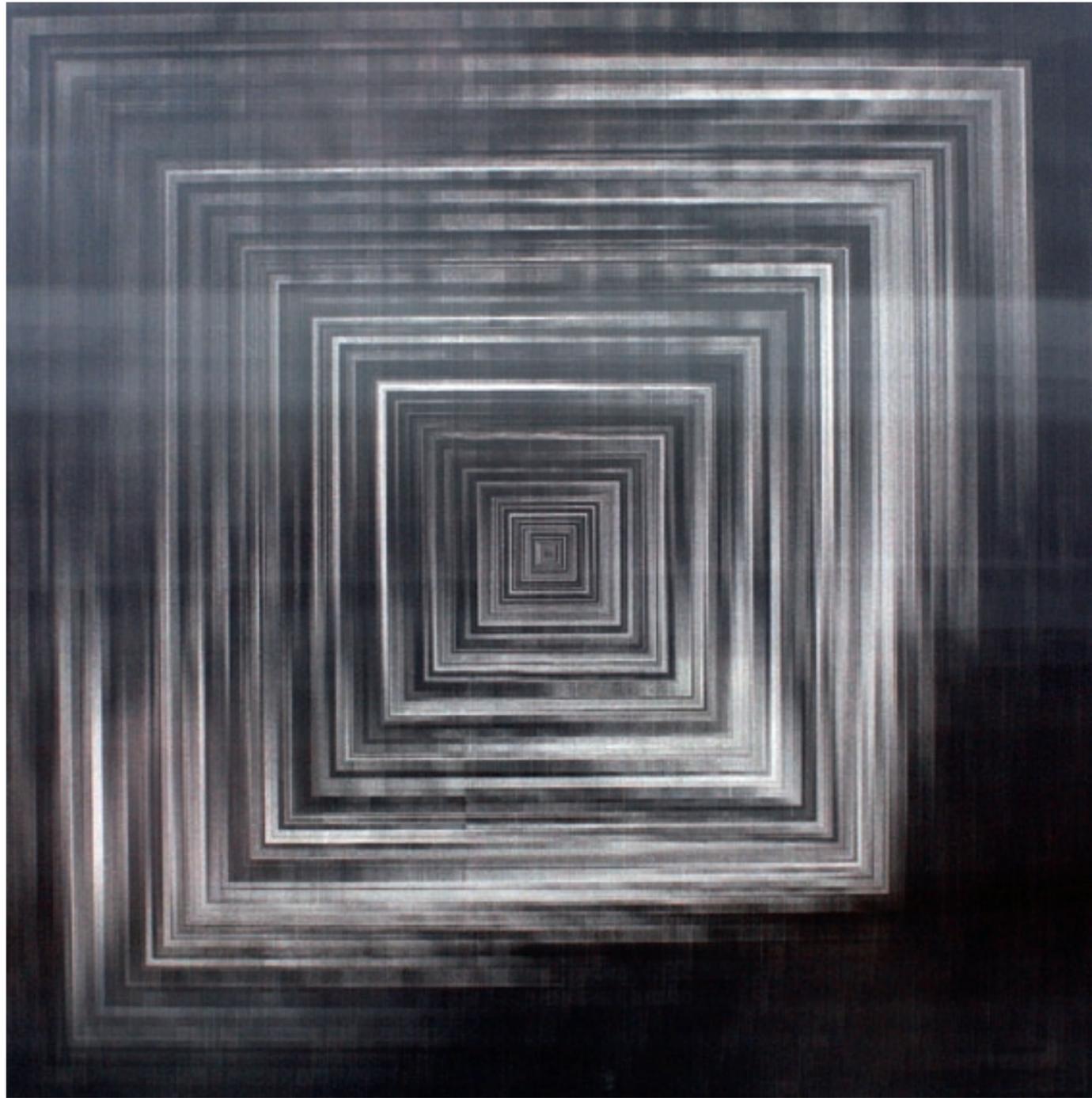

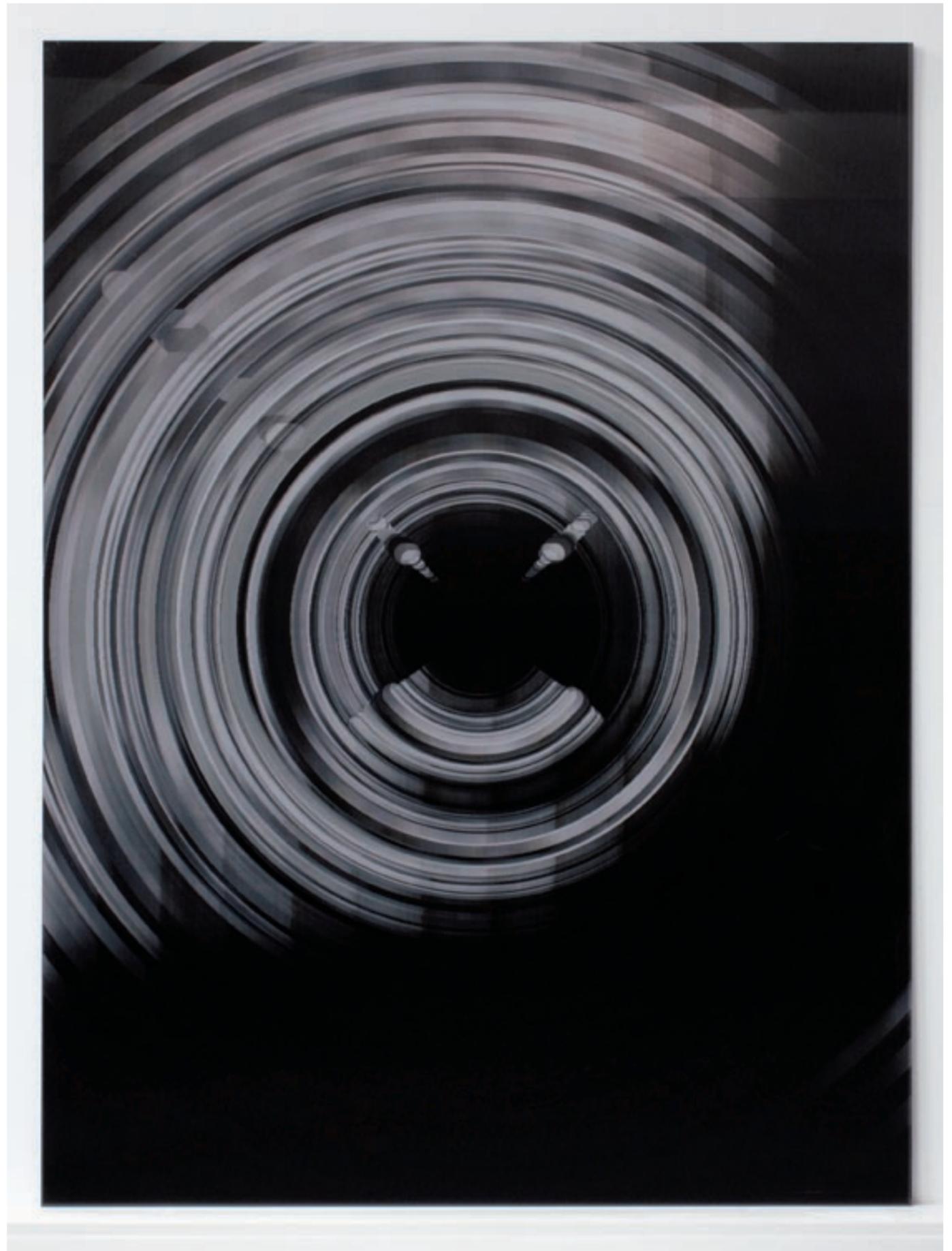

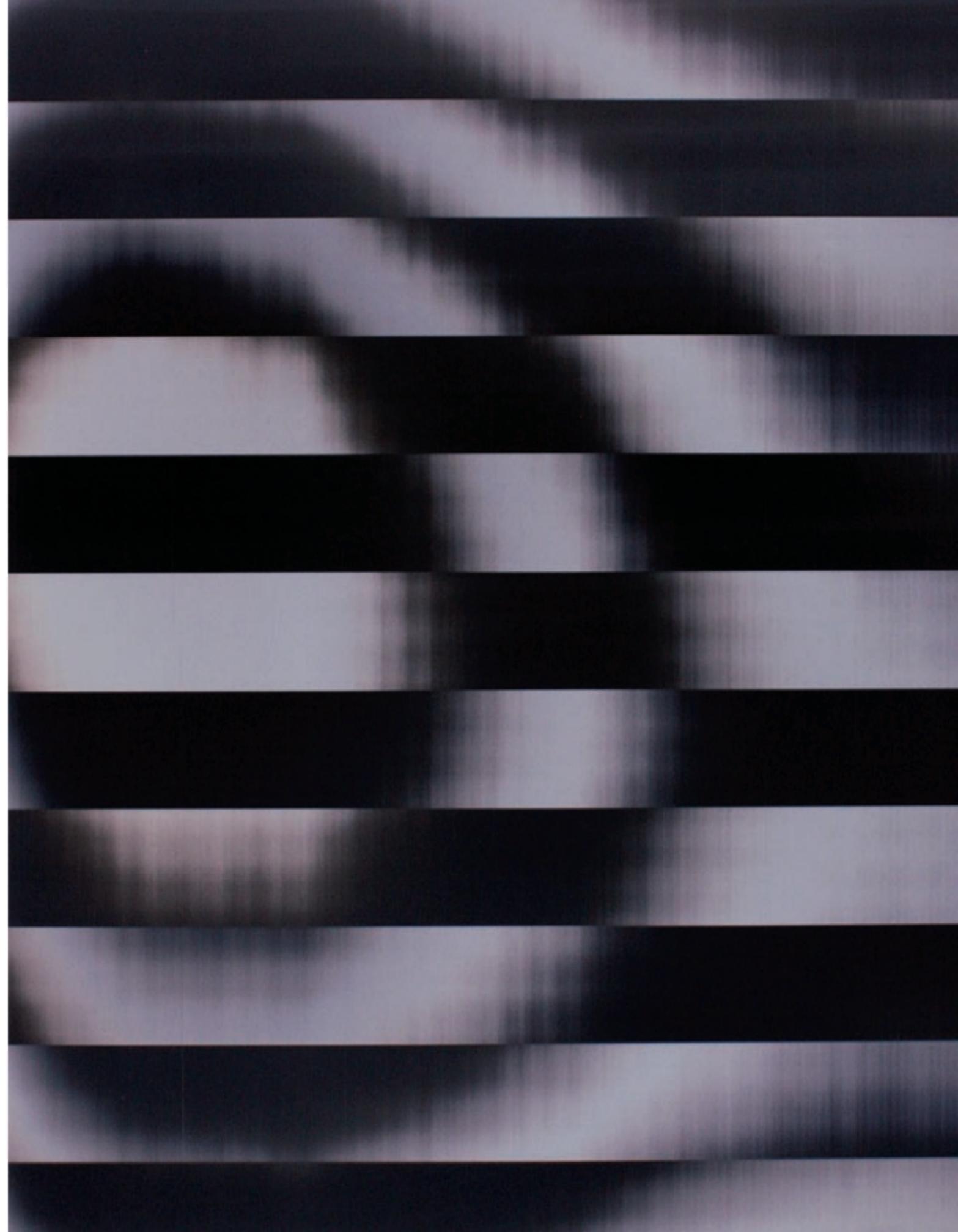

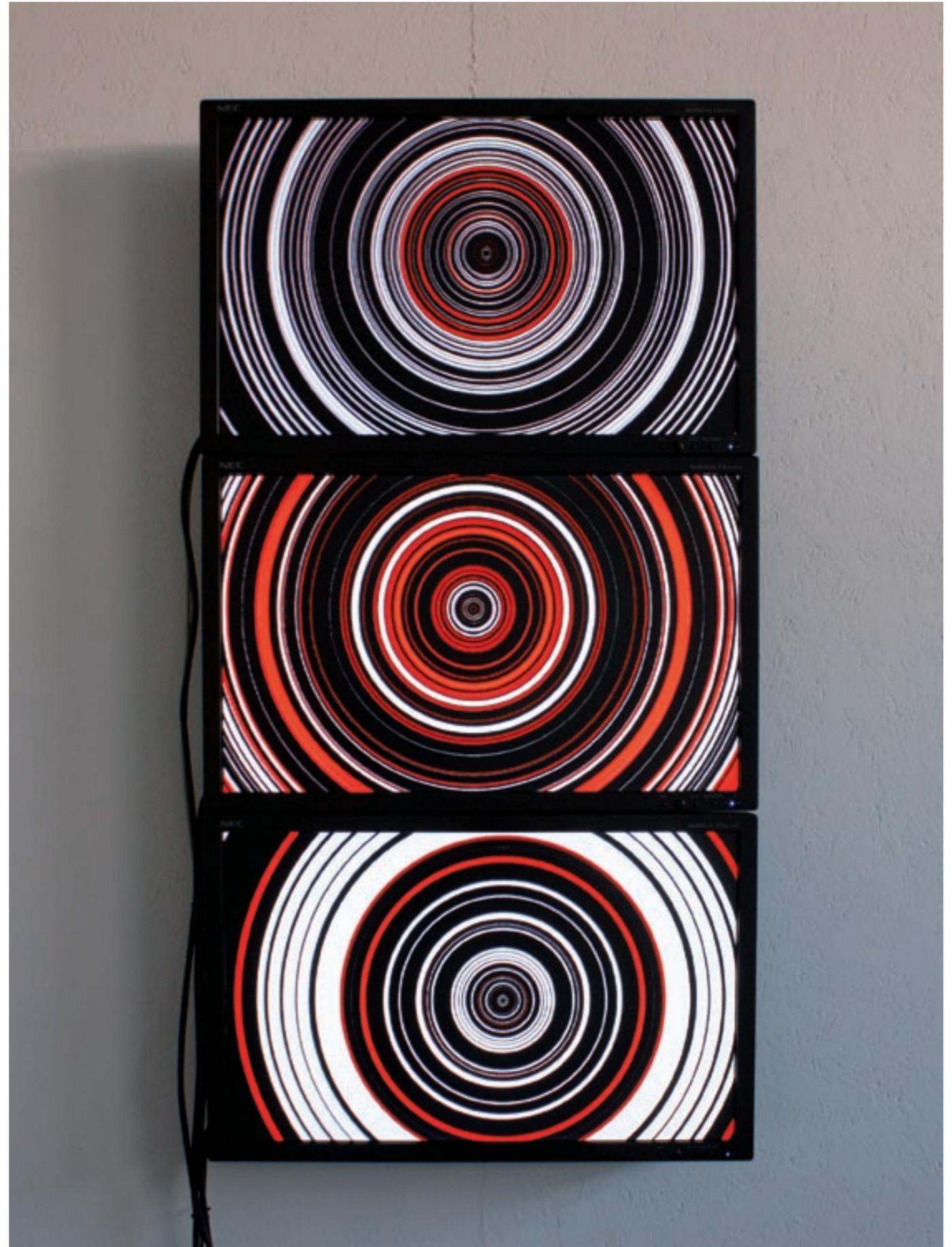

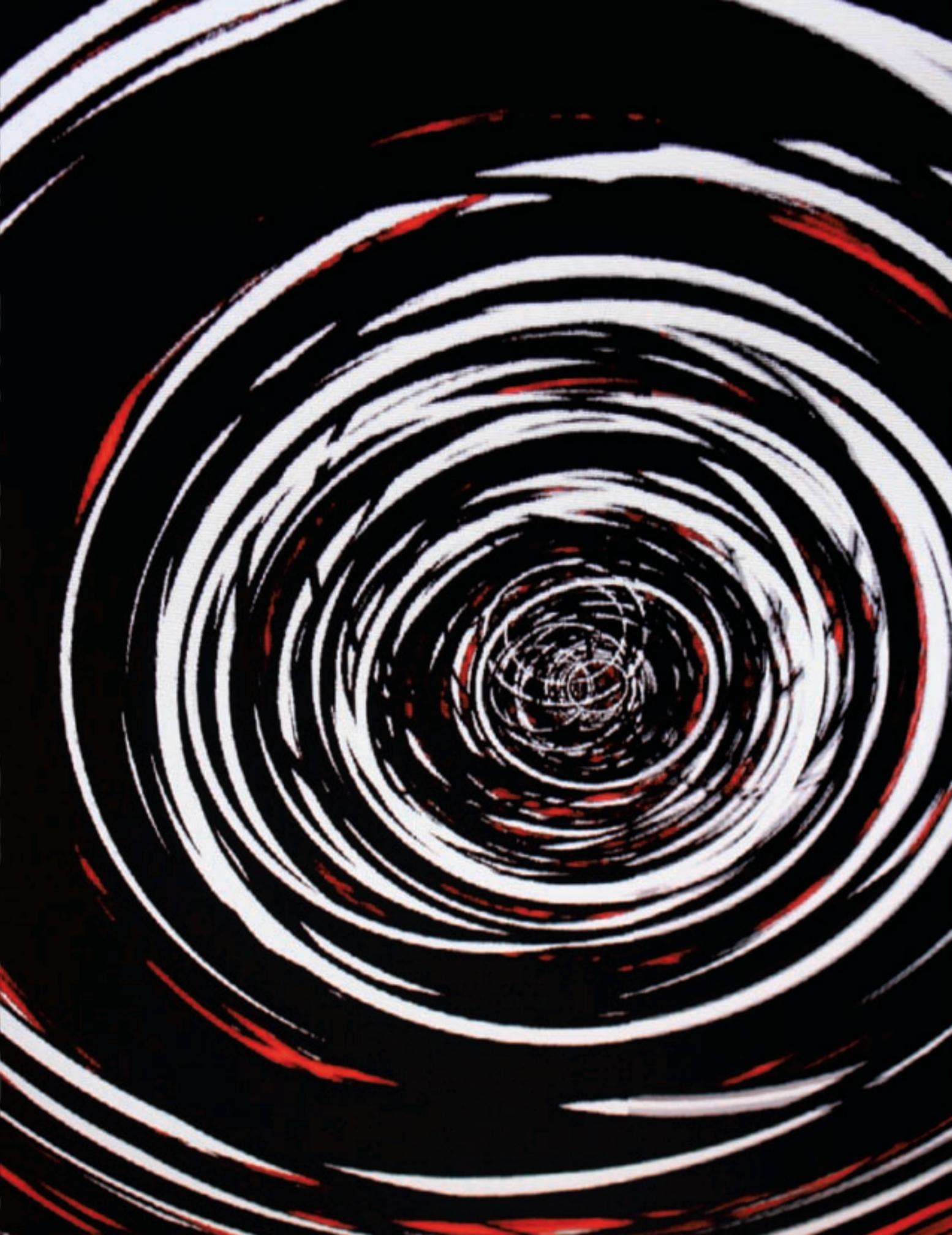
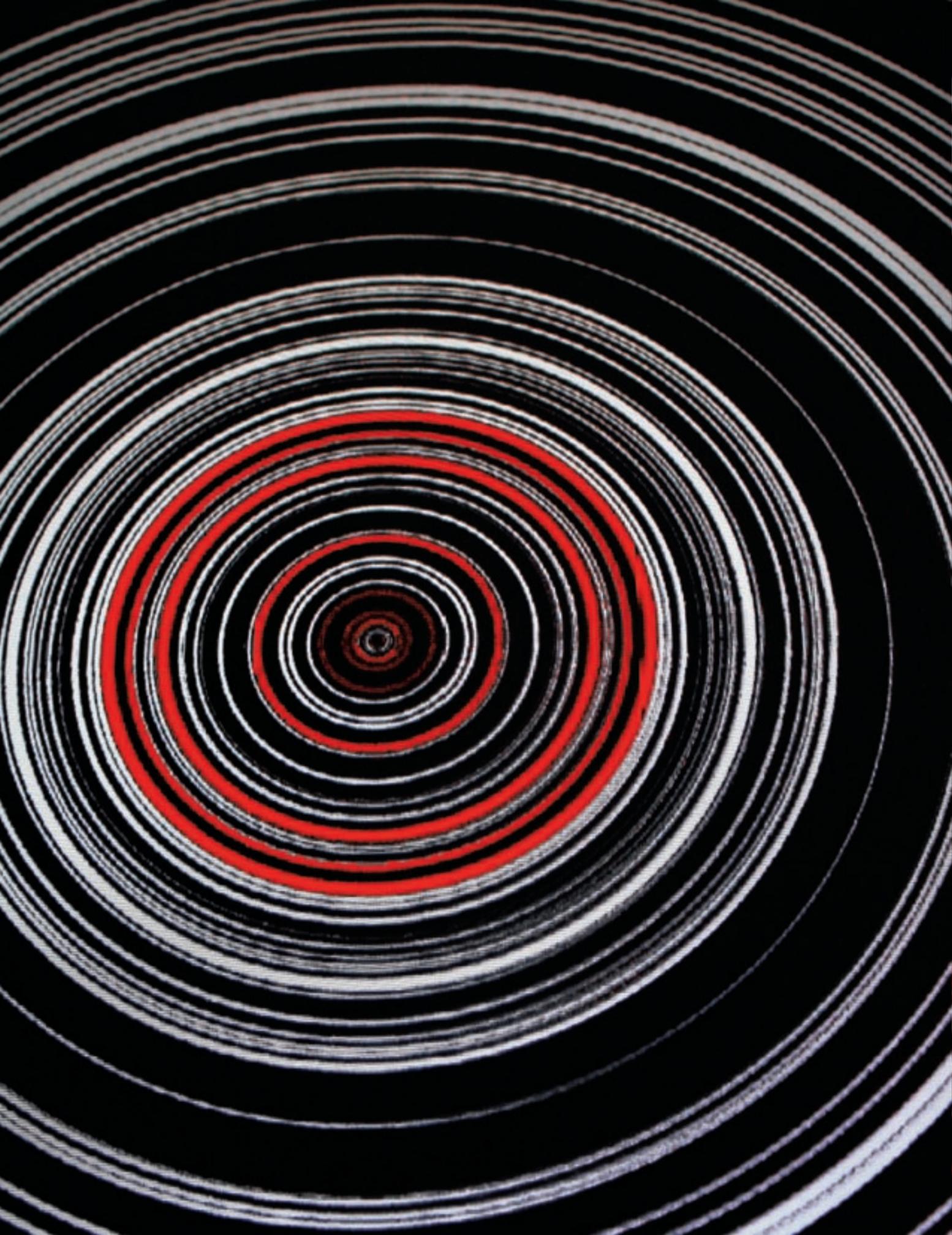

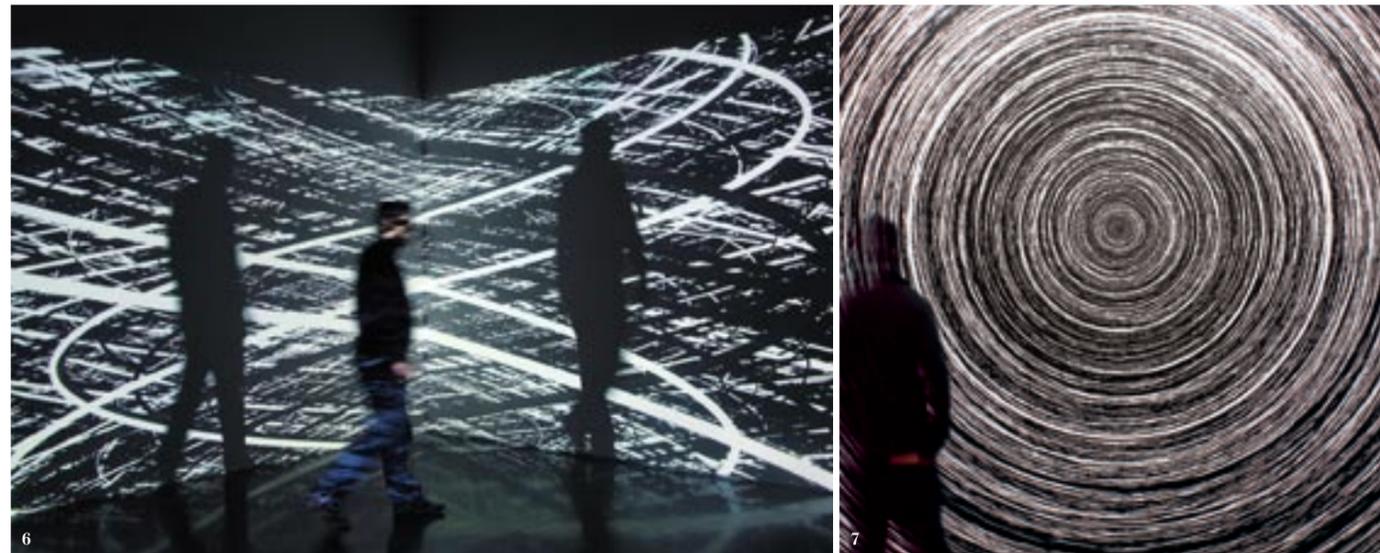
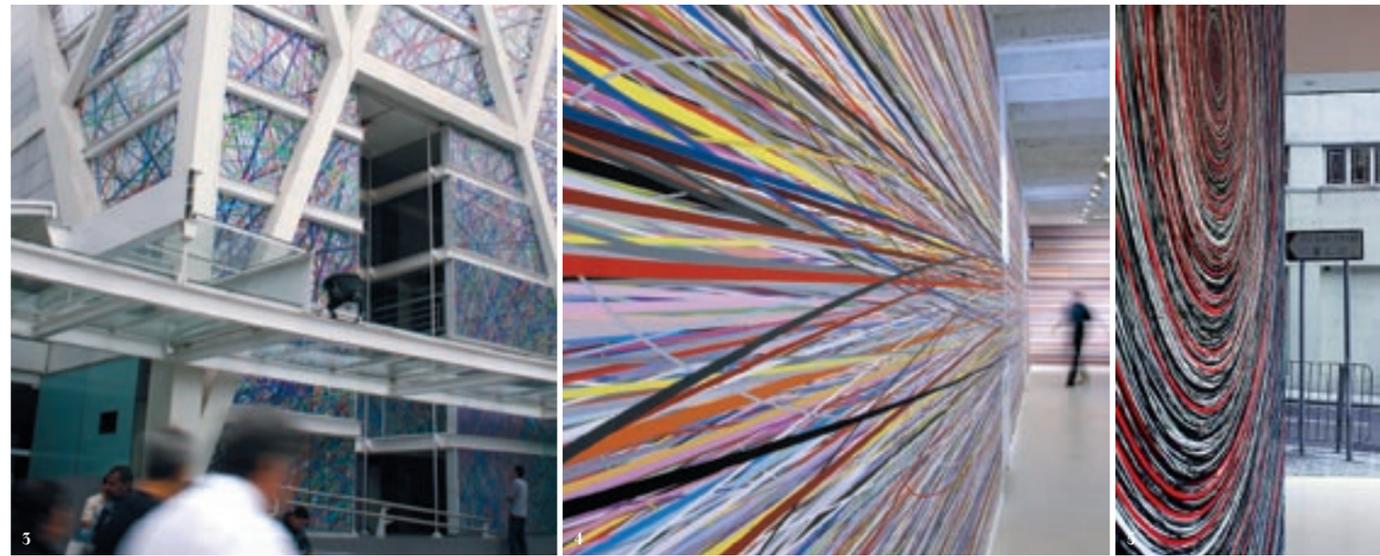
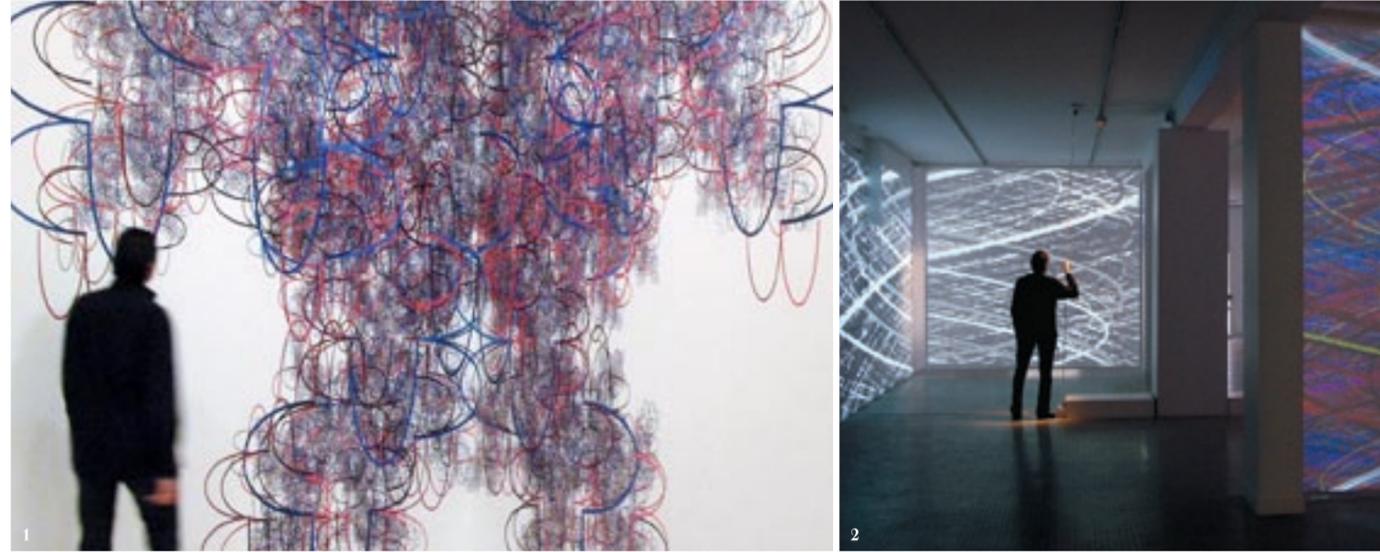

- 1) *Antisana II*, 2008 / Block Museum, Chicago – US
- 2) 4) 6) *Géométries Irrationnelles*, 2008 / Galerie Municipale, Vitry-sur-Seine – FR
- 3) *Mikado_Xplosion*, 2008 / Itau Cultural, Sao Paulo – BR
- 5) *Time Spirals*, 2009 / The Cat Street Gallery, Hong Kong – HK
- 7) *Image-Flux*, 2009 / Galerie RX, Paris – FR

Pascal Dombis

Born in 1965. Lives & works in Paris, France

Né en 1965, vit et travaille à Paris, France

One Man Shows / Expositions Personnelles

- 2010 *EXCES I*, Die Galerie, Seoul – KR (cat.)
EXCES II, Seok Gallery, Daegu – KR (cat.)
- 2009 *Image-Flux*, Galerie RX, Paris – FR (cat.)
Time Spirals, The Cat Street Gallery, Hong Kong – HK (cat.)
- 2008 *Géométries Irrationnelles*, Galerie municipale, Vitry-sur-Seine – FR (cat.)
- 2007 *BLINK*, Artpool, Budapest – HU (cat.)
RRB, Espace Orensa de Gaffory, Patrimoine – FR
- 2006 *@tom1k*, Hôtel Pams, Mairie de Perpignan, Perpignan – FR
- 2005 Château de Linardie, Senouillac – FR
SpamScape, Maison Populaire, Montreuil – FR
- 2004 Galerie Mabel Semmler, Paris – FR (cat.)
Fort Napoléon, La Seyne-sur-Mer – FR (cat.)
- 2002 Galerie Mabel Semmler, Paris – FR
- 2001 Galerie EOF, Paris – FR

Group Shows / Expositions Collectives (sélection)

- 2010 *Tou_R0se*, Traverse, Centre Bellegarde, Toulouse – FR
HK Art Fair, The Cat Street Gallery, Hong Kong – HK
Salon Dessin Contemporain, Galerie RX, Paris – FR
- 2009 HK Art Fair, The Cat Street Gallery, Hong Kong – HK
Écriture Abstraction, Galerie RX, Paris – FR
- 2008 *Imaging by numbers*, Block Museum, Chicago – USA (cat.)
art.ficial 4.0, Instituto Itaú cultural, Sao Paulo – BR (cat.)
Great wall of Oakland, Oakland – USA
Videoholica 08, Velchev Art Museum, Varna – BU
Summer show, The Cat Street Gallery, Hong Kong – HK
- 2007 Victory Media Network, Dallas – USA
Traverse, Centre Bellegarde, Toulouse – FR (cat.)
Slought in Berlin, Galerie Heike Curtz, Berlin – DE
Slick, Galerie Numeriscausa, Paris – FR
- 2006 *Almost Art*, Slought Foundation, Philadelphia – USA
Process Revealed, Artpool, Budapest – HU
Trampoline, Broadway Media Centre, Nottingham – UK
- 2005 Espace Recherches / DesignLab, Salon du Meuble, Paris – FR
Nuit d'Art, Place Saint-Sulpice, Paris – FR
- 2004 Generative Art Conference, Milan – IT
International Festival of Electronic Art 404, Rosario – AR
Plasticité, Galerie Mabel Semmler, Paris – FR
Art.Metz, Metz – FR (cat.)
Canon Digital Creator, SVA Computer Art, New York – USA
- 2003 Spiral gallery, Canon Digital Creator Award, Tokyo – JP (cat.)
- 2002 Espace Cardin, Paris – FR
- 2000 *Le temps fractal*, Galerie Xippas, Paris – FR (cat.)
Universal Concepts Unlimited, New York – USA
- 1999 *Fractalisations*, Villa Tamaris, La Seyne-sur-Mer – FR (cat.)
Habiter les réseaux, Galerie de l'école des Beaux-Arts, Metz – FR

- 1999 Centre Culturel Français, Turin – IT
Abbaye de Ronceray, Angers – FR
- 1997 *Fractal Art*, Espace Paul Ricard, Paris – FR (cat.)
Palazzo Economo, Trieste – IT
Zoom, Visual Arts Gallery, Purchase College, New York – USA (cat.)
Caos Vertiginoso, Galleria Cruce, Madrid – SP
- 1996 *Microcosmos*, University of Georgia, Athens – USA
Vous avez dit Fractal, Musée, Médiathèque, Le Parefeuille, Enclos de la Source, Uzès – FR
Modernita, Palazzo Bricherasio, Turin – IT (cat.)
Foire de Turin, Galerie Arx, Turin – IT
- 1995 Galerie Arx, Turin – IT (cat.)
Art Fractal, Galerie Angle, Saint-Paul-Trois-Châteaux – FR
- 1994 *Ars Electronica* (Honorary Mention), Linz – AT (cat.)

Collections

- Ville de Vitry-sur-Seine – FR
Musée des Beaux Arts, Szepmuveszeti Muzeum, Budapest – HU
Seiko Epson Corp. – JP
Canon Inc. – JP
Victory Arts Collection – USA
Block Museum, Chicago – USA
Fondazione Palazzo Bricherasio – IT

Publications (selection)

- 2009 *Art, Code, and the Engine of Change*, Paul Hertz, CAA Art Journal
- 2008 *Philosophie de l'ornement: D'Orient en Occident*, Christine Buci-Glucksmann, Galilée
- 2007 *From Technological to Virtual Art*, Frank Popper, MIT Press
Dombis fait bonne impression, Henri-François Debailleux, Libération
- 2006 *Au-delà de la mélancolie*, Christine Buci-Glucksmann, Galilée
- 2002 *Dombis, des lignes à l'infini*, Henri-François Debailleux, Libération
- 2000 *L'art depuis 1945*, Hervé Gauville, Hazan

노출

Exposition

5월 13일부터 13 6 월

Du 13 mai au 13 juin 2010

Die Galerie

Die Galerie

Chungdam가 - 96-8를 동
강남구 서울 특별시
www.die-galerie.co.kr
토니 +82 (2) 3447 0049 / 0048
F. +82 (2) 3447 0050

96-8 Chungdam-dong
Gangnam-gu, Seoul, Korea
www.die-galerie.co.kr
T. +82 (2) 3447 0049 / 0048
F. +82 (2) 3447 0050

5월 14일부터 13 6 월

Du 14 mai au 13 juin 2010

Seok 갤러리

Seok Gallery

Bongsan가 - 134-12을 동
Joong 번지 700-823 대구, 한국
토니 +82 (2) 53 427 7737
F. +82 (2) 53 427 7710
btwind@naver.com
www.seokgallery.co.kr

134-12 Bongsan-dong
Joong-gu, Daegu 700-823, Korea
T. +82 (2) 53 427 7737
F. +82 (2) 53 427 7710
btwind@naver.com
www.seokgallery.co.kr

En partenariat
avec la Galerie RX, Paris

GALERIE RX

Photographies

Nicolas Gaudalet

(pages 62)

Andreas Von Lintel

(pages 8/9, 12, 62)

Design graphique

Régis Glaas, 23h45