

68 projects

YOU JIN

Metaphor

Sep 15 – Oct 30. 2021

68projects is pleased to present the solo exhibition “**Metaphor**” by Chinese artist **You Jin**. The artist uses his artworks to create a very distinct universe which aims to reflect on the complexities of human nature as well as social dilemmas. Passionate about the digital world, You Jin works in a country which has experienced a huge economic and technological boom and ever since seeks to break with the past. Today, You Jin belongs to a new generation of Chinese artists who are changing the fabric of the contemporary scene.

Within his works You Jin pursues a method of observation which melds together philosophical theories of both Eastern and Western thought. Collocating the perspective relationship between Chinese and Western painting as a means of dialogue and understanding of universal energies. His dynamic images thus reflect on our shared contemporary lives, affected by ongoing changes in circumstances, ideals and situations which often require a systematic update in self-reflection and expression. Applying elements of traditional Chinese culture and icons; from the scholarly writings of The Seven Sages of the Bamboo Grove, to Buddhism and the symbolic importance of bamboo and water.

Like the traditional painters of Chinese landscape, You Jin has a realistic view of his surroundings, this combined with a fascination for the ever-changing urban environments around him leads to the endless possibilities that cities and paintings in turn can provide. Furthermore for the artist, technological changes must be consistent with humanities developing way of thinking. Resulting in his highly-saturated canvases, which are a riot of near-psychedelic tones, often containing numerous perspectives – leaving the viewer in a colorful vortex with the impression of looking in many directions all at once.

He describes his work as an “aesthetic image of life's true existence”. An embodiment of the spirit, the mind and the world both virtually and physically. One has only to look at the reoccurring image of the spiral staircase which represents the cycle of life, the choices of either up or down. The imagery of bamboo at times represents the stability and perseverance of humanity, and at other times is used as a reference to the connectivity of earth and sky – as the air circulating within the bamboo root is never accumulating but instead is always in a state of flux.

Water on the other hand, takes on three states: motion, rotation and stillness as it can be seen in Taoist representation of water as a guidance to life and morality. Acting either as a driver of turbulence between other elements, a burst of energy or exchange between old and new perceptions of reality. However what always remains is the waters source of vitality, an understanding of its ubiquitous aura and a realization that no matter how the movement of “water” or “life” changes, the spirit of the self will never disappear.

You Jin (Born in 1979 in Shenyang, China) is a Chinese artist whose work is characterized by color, light, and lines contrasting with a precise, mechanical technique. He graduated from Lu Xun Academy of Fine Arts in 2005 and has exhibited in museums worldwide and extensively in Greater China. Exhibiting in solo exhibitions at Parkview Art Hong Kong in Hong Kong, Alternative Space LOOP in Seoul, Opera Gallery in Geneva and EGG Gallery in Beijing amongst others. International art fair presentations in Art Basel Miami Beach, Art Basel, Art021 Shanghai, Art Stage Singapore and Taipei Art International Fair. You Jin lives and works in Beijing.

68projects freut sich, die Einzelausstellung „**Metaphor**“ des chinesischen Künstlers **You Jin** zu präsentieren. In seinen Kunstwerken erschafft der Künstler ein sehr eigenes Universum, um über die Komplexität des menschlichen Wesens wie auch über gesellschaftliche Dilemmata zu reflektieren. Selbst leidenschaftlich an der digitalen Welt interessiert, arbeitet You Jin in einem Land, das einen enormen wirtschaftlichen und technologischen Aufschwung erlebt hat und seitdem mit der Vergangenheit brechen will. Heute gehört You Jin einer neuen Generation chinesischer Künstler*innen an, die die zeitgenössische Szene verändern.

In seinen Werken verfolgt You Jin eine Methode der Beobachtung, die philosophische Theorien sowohl östlichen als auch westlichen Denkens miteinander verschmilzt. So will er die perspektivische Beziehung zwischen chinesischer und westlicher Malerei als Mittel des Dialogs und des Verständnisses universeller Energien zusammenführen. Seine dynamischen Bilder reflektieren somit über unsere zeitgenössischen Leben, beeinflusst von ständig wechselnden Umständen, Idealen und Situationen, die oft ein systematisches Update von Selbstreflektion und Ausdruck erfordern. Dabei wendet er Elemente aus der traditionellen chinesischen Kultur und Ikonographie an, von den Sieben Weisen vom Bambushain bis hin zum Buddhismus und der symbolischen Bedeutung von Bambus und Wasser.

Wie die traditionellen chinesischen Landschaftsmaler hat auch You Jin eine realistische Sicht auf seine Umgebung. Er ist fasziniert von den ständigen Veränderungen der Stadt und den scheinbar endlosen Möglichkeiten, die Städte auch der Malerei bieten. Für den Künstler müssen technologische Fortschritte im Einklang mit der Entwicklung des menschlichen Denkens stehen. Dies führt zu seinen höchst saturierten Leinwänden, die ein Tumult von fast psychedelischen Farben mit häufig zahlreichen Perspektiven sind – als Betrachter finden wir uns in einem bunten Wirbel wieder und haben das Gefühl, gleichzeitig in verschiedenen Richtungen zu blicken.

Der Künstler beschreibt seine Arbeit als ein „ästhetisches Abbild der wahren Existenz des Lebens“. Eine Verkörperung des Geistes, der Gedanken und der Welt, sowohl virtuell als auch physisch. Man muss nur das wiederkehrende Bild der Wendeltreppe betrachten, die den Kreislauf des Lebens repräsentiert – mit der Wahl, nach oben oder unten zu gehen. Der Bambus repräsentiert manchmal die Stabilität und Beharrlichkeit der Menschheit, manchmal dient er aber auch als Verweis auf die Verbundenheit von Erde und Himmel – da die in der Bambuswurzel zirkulierende Luft sich nie ansammelt, sondern sich immer in ständigem Fluss befindet.

Wasser dagegen nimmt drei Zustände an: Bewegung, Kreislauf oder Stille, wie man dies in taoistischen Darstellungen des Wassers als Anleitung zum Leben und der Ethik sehen kann. Wasser fungiert dort entweder als Treiber von Turbulenzen zwischen anderen Elementen, als Energieschub oder als Austausch zwischen alten und neuen Wahrnehmungen der Wirklichkeit. Was allerdings immer bleibt, ist das Wasser als Quelle des Lebens, ein Verständnis seiner allgegenwärtigen Aura, und die Erkenntnis, dass gleichgültig, wie die Bewegung von „Wasser“ oder „Leben“ sich ändern mag, der Geist des Ichs nie verschwinden wird.

You Jin (1979 in Shenyang, China geboren) ist Künstler, dessen Werk sich durch Farbe, Licht und Linien auszeichnet, ausgeführt in einer präzisen mechanischen Technik. Er schloss sein Studium an der Kunstakademie Lu Xun im Jahre 2005 ab und stellt seitdem weltweit in Museen und im gesamten chinesischen Kulturraum aus. Er hatte Einzelausstellungen unter anderem bei Parkview Art Hong Kong in Hongkong, im alternativen Kunstraum LOOP in Seoul, in der Opera Gallery in Genf und der EGG Gallery in Beijing. Seine Arbeiten wurden auf internationalen Kunstmessen wie Art Basel Miami Beach, Art Basel, Art021 Shanghai, Art Stage Singapore and Taipei Art International Fair präsentiert. You Lin lebt und arbeitet in Beijing.

2021. YeonJin

2021 的新作中，我采纳了以往作品的一些经典元素，去重新建构此次展览的作品内容。算是近几年的一个小小的总结和概括。仍旧延续和追求如何真正追溯达到自我的精神意境，如何利用东西方的哲学理论来以及观察方式，来互相解读，从而找出他们共通的特质。始终秉承着一种“中国传统文化，当代艺术语言表达。”的艺术创作宗旨，进行着创作和思考。这更像是一个系统性的不断更新，而不是一层不变的。但是它的核心的理论方法和中心思想还是要蕴含于其中，这一点非常重要。技术上的变化要符合思考方式的改变，这需要与传达的内容和形式存在统一性。很多时候我并没有特意去改变作品的内容和形式，在经过近些年的创作时间里，再统一回看作品的时候，发现实质上发生了很多改变，经常重新提炼以往作品里的创作思路加以延展，利用新的构成方式重新演绎，会发现会有很大的不同。

竹

竹文化，能充分地展示竹子与中国文化精神的契合性。在哲学思想层面，竹被赋予生命本体结构的象征内涵；在精神启示方面，竹之魅力更是光芒焕发。中虚圆通是指“竹”作为“道”的物化象征和符号载体而存在。在古代人看来，竹子是一种天然契合于“道-气”之生命结构及运动机制的形物。