SUSIE J. LEE

SUSIE J. LEE

Born in Hershey, PA (USA), 1971. She lives and works in Seattle, WA (USA).

EDUCATION

2006
MFA, University of Washington, Seattle, WA (USA)

1995
MA, Science Education, Columbia University, New York, NY (USA)

1994
BS, Molecular Biophysics and Biochemistry, Yale University, New Haven, CT (USA)

SOLO EXHIBITIONS

2012
Of Breath and Rain, Frye Art Museum, Seattle, WA (USA)

2010
Still Lives, Galleria Tiziana Di Caro, Salerno (Italy)
Still Lives, Washington Care Center, Seattle, WA (USA)

2009
For These Unclosings, New City Theater and Theatre Off Jackson, Seattle, WA (USA)
Shadow Playing, The Art Gym, Portland, OR (USA)

2008
Bodies of Water, Galleria Tiziana Di Caro, Salerno (Italy)
Indeterminancy, or the Observer's Paradox, Rendezvous Theater, Seattle, WA (USA)

2007
Refrain, Lawrimore Project, Seattle, WA (USA)

2006
fermata…, Ceramics and Metals Gallery, Seattle, WA (USA)

2003
Bound, Ceramics and Metals Gallery, Seattle, WA (USA)
Frost, Phinney Center Gallery, Seattle, WA (USA)

2002
Showers, Bemis Building, Seattle, WA (USA)
Pending, Secluded Alley Works, Seattle, WA (USA)
Wait, Bemis Building, Seattle, WA (USA)

GROUP EXHIBITIONS

2014
State of Art. Discovering American Art Now, Crystal Bridges Museum of Art, Bentonville, AR (USA)

2012
10th Northwest Biennial, curated by Rock Hushka, Tacoma Art Museum, Tacoma, WA (USA)
Neddy at Cornish, Cornish College of Arts, Seattle, WA (USA)

2011
S.J. Lee and Erik Sanner, Charles Thomas Contemporary, Culver City, CA (USA)
Contemporary NW Arts Award, Portland Art Museum, Portland, OR (USA)
Blink: Sound, Light, and Moving Image, Denver Art Museum, Denver, CO (USA)
2010
Desire, Blanton Musuem, Austin, TX (USA)
Design Meets Art, ARCADE, The Art Stable, Seattle, WA (USA)
Intellectual Property, Hedreen Gallery, Seattle University, Seattle, WA (USA)

2009
I am/I am not Woman, ArtsWest Gallery, Seattle, WA (USA)

2008
Contested Ground, Northwest Museum of Arts & Culture, Spokane, WA (USA)

2007
Channel One: Single Channel Video Exhibition, curated by Kyungmin Lee, Gallery Hyundai, Seoul (Korea)
MasterMinds, Kirkland Arts Center, Kirkland, WA (USA)
How the Soy Sauce was Bottled, Wing Luke Asian Museum, Seattle, WA (USA)

2006
Introducing Susie Lee, Lawrimore Project, Seattle, WA (USA)
Wired Forest, Kirkland Arts Center, Kirkland, WA (USA)
MFA Exhibition, Henry Art Gallery, Seattle, WA (USA)
Digital Video / Time Based Works, Jacob Lawrence Gallery, Seattle, WA (USA)
Marking Territories, Portland Art Center, Portland, OR (USA)
NCECA 2006 Exhibition, Portland, OR (USA)

2005
Touching Art, Jacob Lawrence Gallery, Seattle, WA (USA)
Coupling III, Center on Contemporary Art, Seattle, WA (USA)

PERFORMANCES

2014
CounterCurrent 2014, with Byron Au Yong, a project by Cynthia Woods Mitchell Center for the Arts, CounterCurrent Festival Headquarters, Bermac Arts Building, Houston, TX (USA)

2013
Fire! On the Boards, (collaboration w/Catherine Cabeen), Seattle, WA (USA)

2012
Venus and Adonis, Cornish School of the Arts (collaboration w/ Stephen Stubbs), Seattle, WA (USA)

2011
Swimming the List, Lead Artist, Theatre Off Jackson, Seattle, WA (USA)

2009
For These Unclosings, Lead Artist, New City Theater, Seattle, WA (USA)
Ghost Light, Lead Artist, The Moore Theatre, Seattle, WA (USA)

AWARDS

2012
The Project Room Residency, Seattle, WA (USA)
Neddy Award Finalist, Cornish University, Seattle, WA (USA)

2011
Pulse, Four Seasons Hotel Baltimore, Baltimore, MD (USA)
Individual Artist Project Award, 4Culture, Seattle, WA (USA)

2010
Contemporary NW Arts Award Recipient, Portland, OR (USA)
The Stranger Genius Award, Seattle, WA (USA)
Jack Straw Full Scholarship and Residency, Seattle, WA (USA)
4Culture Individual Projects Award, Seattle, WA (USA)

2009
4Culture Individual Projects Grant, Seattle, WA (USA)
Centrum Artist Residency, Port Townsend, WA (USA)
Permanent Commission: Finn Hill JHS Public Art, Kirkland, WA (USA)

2008
Office of Arts and Cultural Affairs: City of Seattle CityArtists Award, Seattle, WA (USA)

2007
4Culture Special Projects grant, Seattle, WA (USA)
Artist Trust GAP grant, Seattle, WA (USA)
40k commission: Permanent Donor Staircase Installation, Wing Luke Asian Museum, Seattle, WA (USA)

2006
Best Emerging Artist, Seattle Weekly, Seattle, WA (USA)
Nordstrom Recognition Award, University of Washington, WA (USA)

2005
Kottler / Noritake Scholarship, University of Washington School of Art, WA (USA)
Jury Award: Touching Art, Washington State Department of Services for the Blind, Seattle, WA (USA)

COLLECTIONS

Works in private collections: Seattle, New York, Denver, London, Austin, Atlanta, New Jersey, Italy
Permanent collections: Boise Art Museum, Washington State Services for the Blind, Colby College Museum of Art, Wing Luke Asian Museum

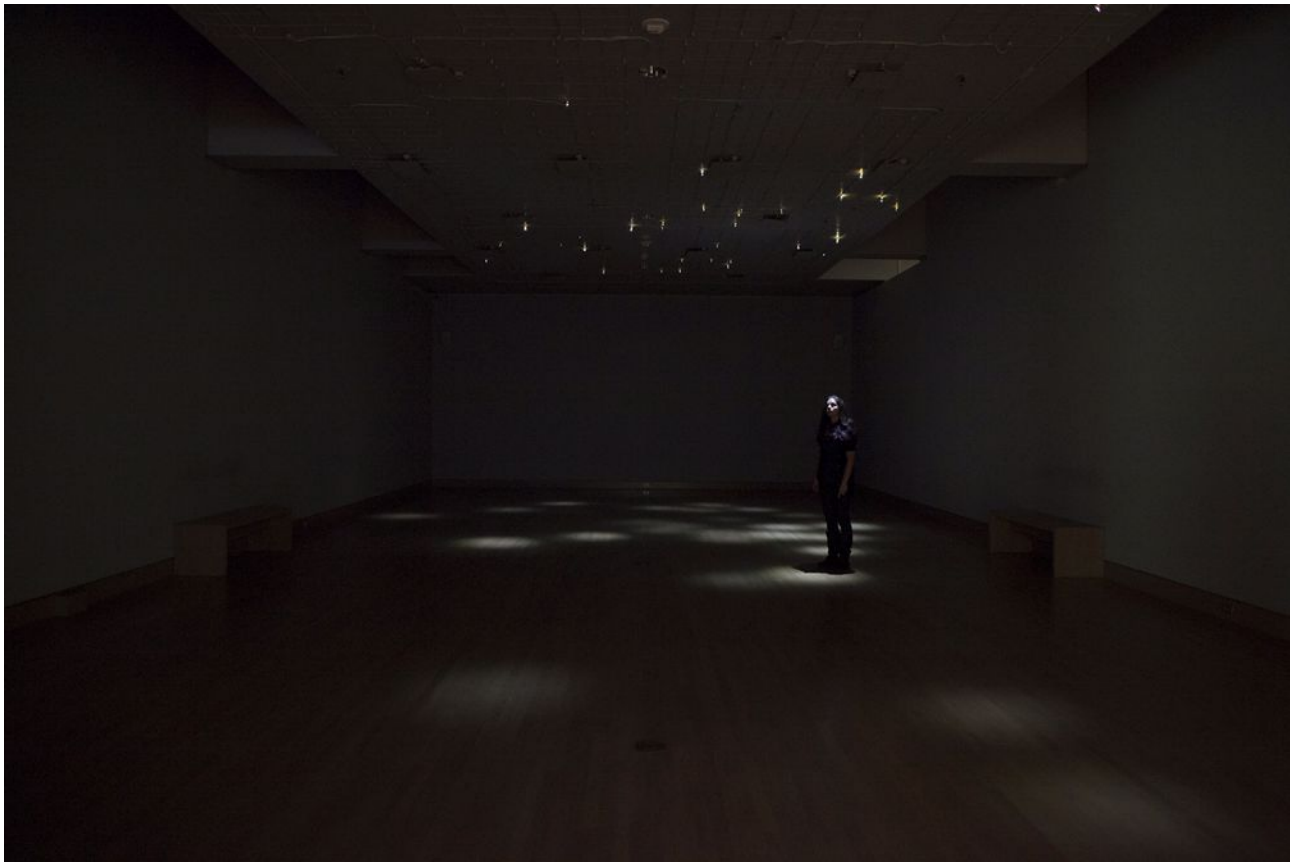
STATEMENT

Il mio approccio intimo e umanista alla *new media art* offre una prospettiva puntuale sulle tecnologie sempre più diffuse che sono immerse nelle nostre vite. Nell'unire la materialità altamente sensoriale con la l'aspetto digitale intangibile, il mio lavoro sovverte i presupposti delle strutture tecnologiche e cerca di renderle quanto più umane e vive possibile. Considero la natura mutevole e destrutturante dei lavori con i nuovi media come un bisogno di attenzione continua – una qualità umana fondamentale. Mentre si inserisce nel potenziale della tecnologia, il mio lavoro placa e filtra il rumore digitale per amplificare i segnali umani fondamentali.
La mia pratica è di natura collaborativa, altamente espressiva, e fortemente basata sull'osservazione dei metodi nei nuovi media. Avendo una formazione scientifica e didattica, ascolto, osservo e metto in connessione con attenzione; il principio centrale del mio lavoro deriva da questo processo. Esso presenta due nuclei di indagine collegati tra loro. In primo luogo, attraverso performance e installazioni, attivo degli spazi nel tempo, creando paesaggi emozionali. Successivamente, unisco materiali e tecnologia per esplorare la cura, l'obsolescenza e il fallimento – termini abbozzati nei nuovi media, ma fondamentalmente connessi al nostro corpo fisico. E ogni progetto esplora cosa siamo e cosa ricordiamo; cosa conserviamo e cosa lasciamo andare, opponendoci o arrendendoci al caos con il passare del tempo.

My intimate and humanist approach to new media art offers a timely perspective on the pervasive technologies embedded in our lives. In merging sensory-rich materiality with intangible digitality, my work upends assumptions of technological formats on their heads and seeks to make them as human and inspirited as possible. I see the shifting and decompositional nature of new media works as a need for ongoing care -- a fundamental human quality. While tapping into the potential of technology, my work also quiets and filters digital noise to amplify the underlying human signals.
My practice is collaborative, highly mobile, and outwardly observational modes in new media. Drawing from a background in science and teaching, I carefully listen, observe and connect; the central tenets of the work emerge from this process. The work has two related nodes of inquiry. Firstly, through performances and installations, I activate empty spaces over time, creating emotional landscapes. Secondly, I merge material and technology to explore care, obsolescence, and failure - terms tossed around in new media, but fundamentally, connect to our physical body. And each project explores what we are and what we remember; what we hold onto and what we let go,defying or yielding to chaos as time passes.

Susie J. Lee

OF BREATH AND RAIN, 2012, Frye Art Museum, Seattle, Washington



Susie J. Lee, Of Breath and Rain, vedute della mostra / exhibition views, Frye Art Museum, Seattle, Washington, 2012

CONTACT

Susie J. Lee
Contact
2011
mine di matita, software, telefono cellulare, computer, rame, materiali vari
pencil leads, software, cell phone, computer, copper, mixed media

Susie J. Lee, Contact, 2011, dettagli / details

SPAN OF 80 YEARS

Susie J. Lee
Span of 80 years
2010
Video HD, Minimac, schermo LCD (42') / HD video, Minimac, LCD screen (42')
30' 26"
ed. 3 + 2 A.P.

Span of 80 years è un' opera in cui i personaggi sembrano svaniti nel lento passaggio del tempo. Non c'è interazione tra le figure e, ad un tratto, il video svela alcuni movimenti, distaccandosi dall'idea della fotografia.
Il punto di riferimento per la costruzione formale, di questa immagine, come di tutte quelle che fanno parte di questa serie, è Francisco Goya, nel caso specifico l'opera Atropos o Las Parcas (1819 – 1823).

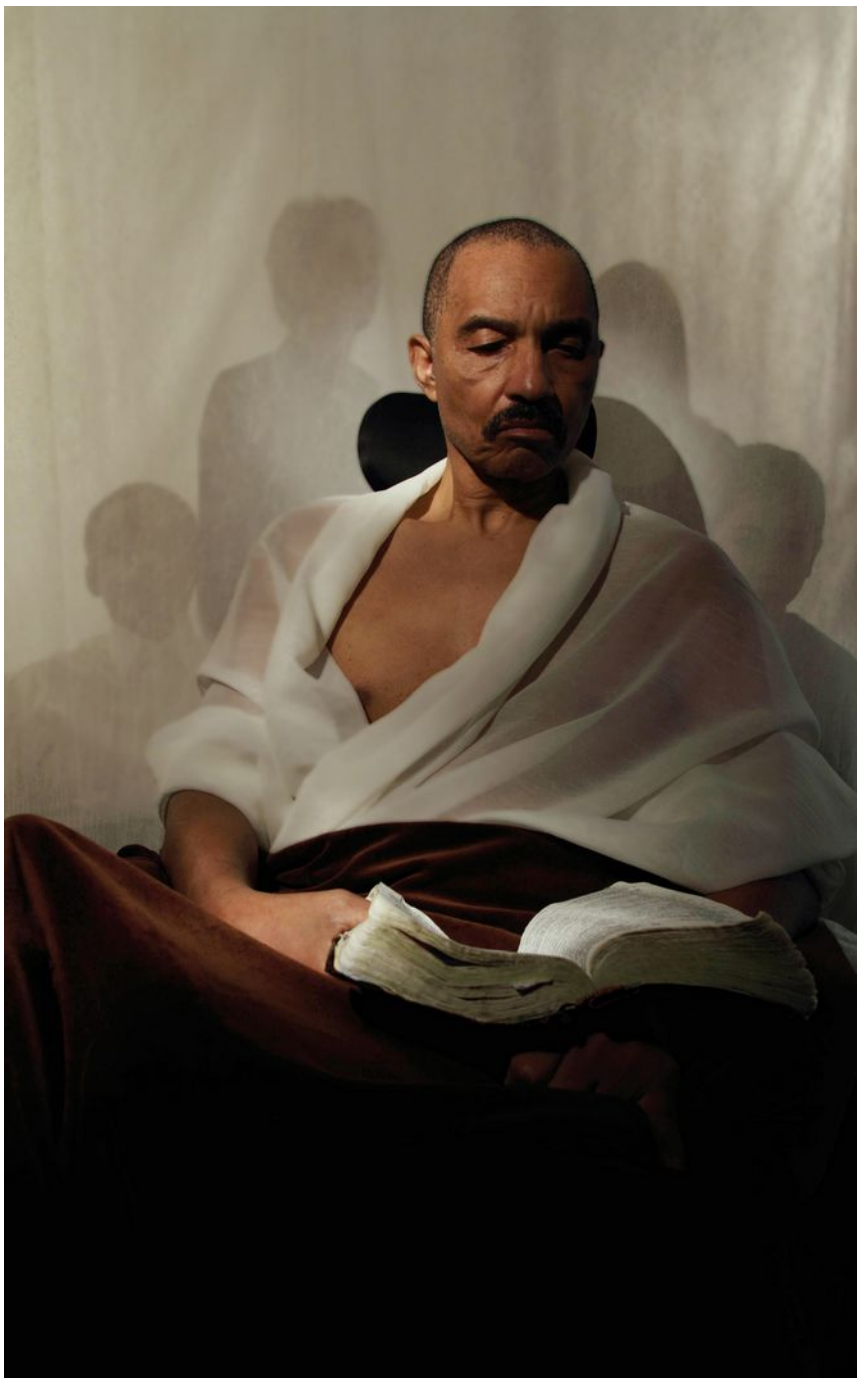
Span of 80 years is a piece whose characters seem to be slowly vanishing as time passes by. There is no interaction between these figures, but suddenly the video shows slight movements, thus revealing its non-photographic nature.
As with all the images of the same series, the reference point for the formal aspect of this piece is Francisco Goya, and here in particular his painting *Atropos* or *The Fates* (1819 – 1823).

LA NOSTRA ZIA

Susie J. Lee
La Nostra Zia
2010
Video HD, Minimac, schermo LCD (22') / HD video, Minimac, LCD screen (22')
14'
ed. 3 + 2 A.P.

L'aspetto assorto della donna manifesta un distacco dalla realtà.
Il riferimento è *Tio Paquete*, sempre di Goya, al quale si associa per lo sguardo perso nel vuoto, ma se ne distacca per l'espressione mesta e melanconica.

The woman's engrossed expression suggests detachment from reality.
The reference here is *Tio Paquete*, again by Goya, with which the woman has in common the glance lost in emptiness, but not the sad and melancholic expression.



Susie J. Lee
Passages
2010
Video HD, Minimac, schermo LCD (32') / HD video, Minimac, LCD screen (32')
39' 31"
ed. 3 + 2 A.P.

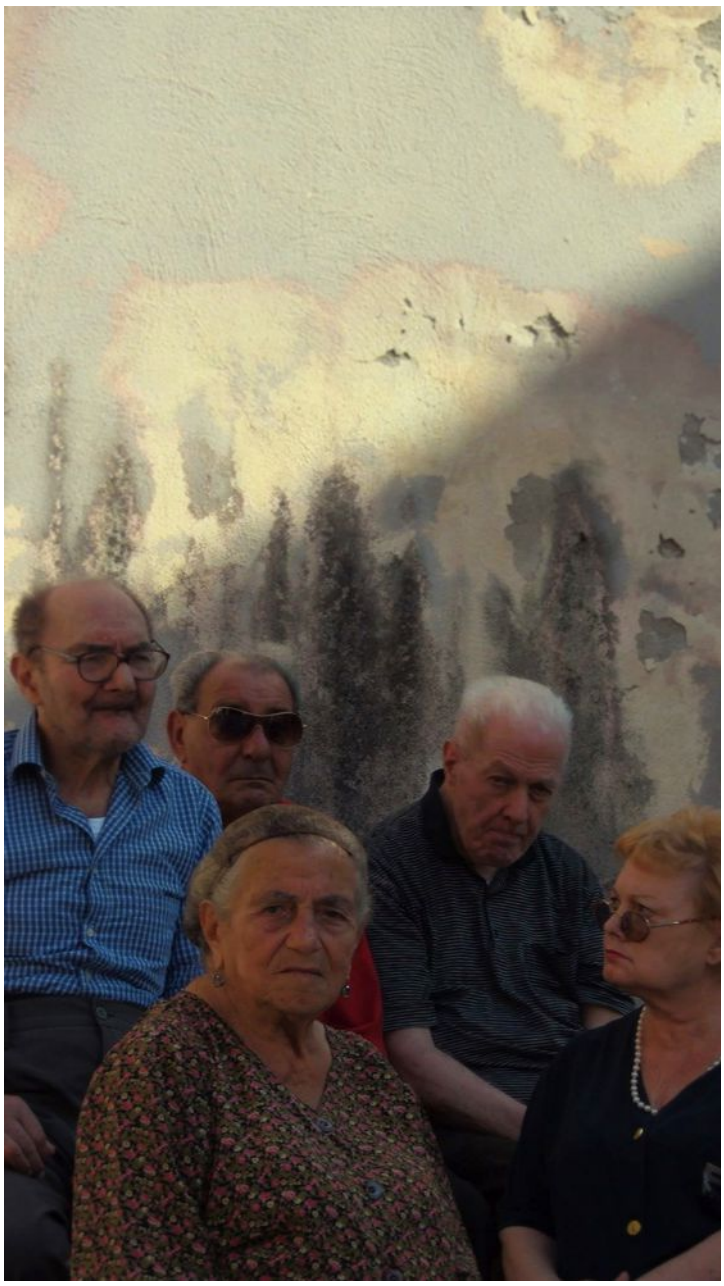
La solidità della figura si snoda nel tempo rivelando uno sforzo nel reggere la postura rigida.
Il riferimento è l'opera *Hombres Leyendo,* dove la figura centrale emerge e diventa protagonista, mentre le altre si trasformano in ombre, ma, nonostante la trasparenza, confermano la forza della loro presenza.

The figure's solidity unwinds through time, revealing the effort in keeping its rigid position.
The reference here is Goya's *Hombres Leyendo*, where the middle figure stands out to become the central character, while the other figures become shadows, although strong enough to still exert their presence.

Susie J. Lee
Soft and Hard States
2010
Video HD, Minimac, schermo LCD (32') / HD video, Minimac, LCD screen (32')
31' 9''
ed. 3 + 2 A.P.

Qui il lavoro di Goya, *Dos Hombres comiendo sopas, è* sviluppato in una direzione esplicita e drammatica.

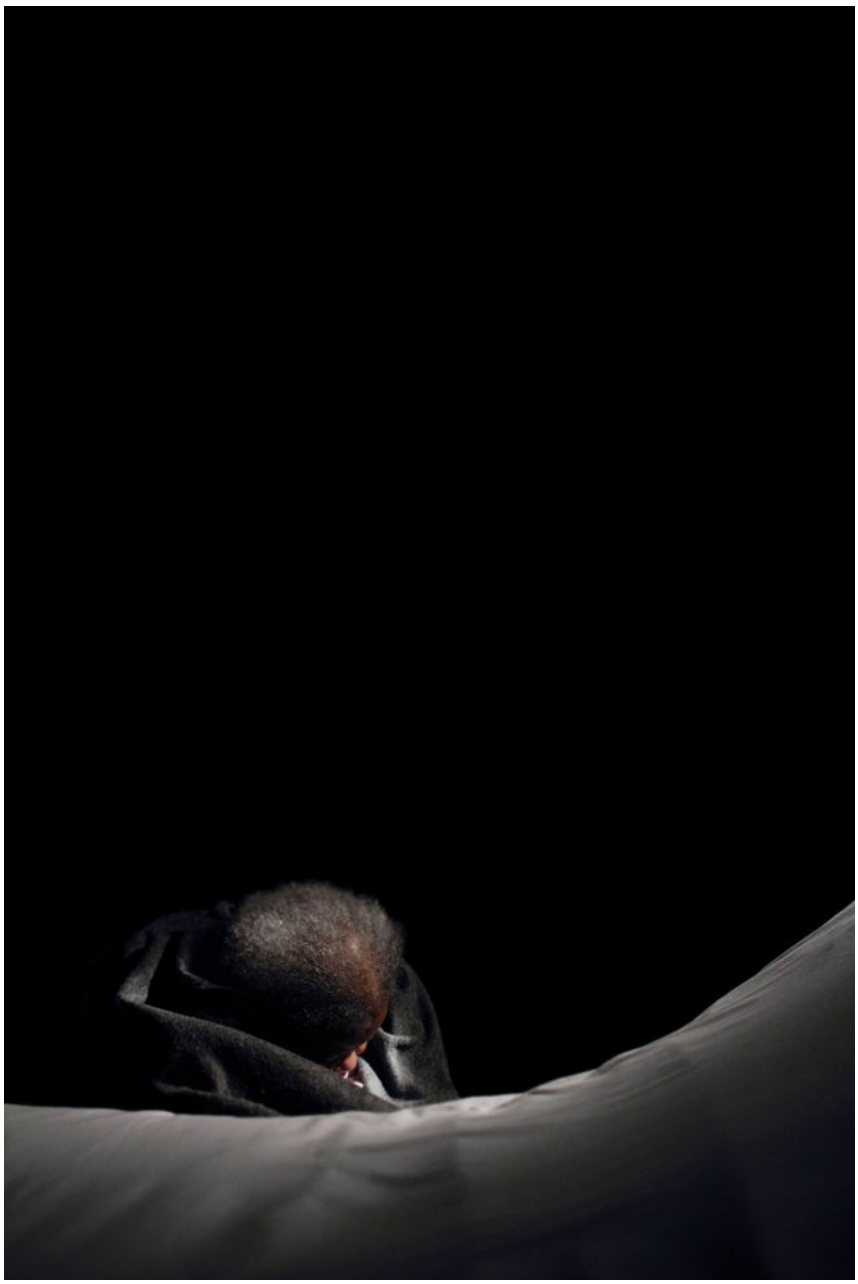
In this case, Goya's piece *Dos hombres comiendo sopas* is developed explicitly and dramatically.



Susie J. Lee
Landscape
2010
Video HD, Minimac, schermo LCD (32') / HD video, Minimac, LCD screen (32')
31' 9"
ed. 3 + 2 A.P.

Nel video si percepisce forte il senso dell'attesa. Come in *Cabezas en un paiesaje* di Goya, la struttura compositiva del gruppo si articola come una diagonale spezzata, che con la linea del paesaggio forma un angolo.
Nel lavoro di Lee, quello che in Goya è il paesaggio, qui è costruito da un fondo artificiale, assolutamente casuale, non realizzato dall'artista, bensì rintracciato accidentalmente.

The video conveys a strong sense of waiting. Like in Goya's *Cabezas en paisaje*, the compositional layout of the group unfolds like a broken diagonal, forming an angle with the line of the landscape in the background.
What in Goya's piece is landscape, in Lee's work becomes an artificial background, utterly casual in that it is not produced by the artist but by chance.



Susie J. Lee
Exposure
2010
Video HD, Minimac, schermo LCD (22’) / HD video, Minimac, LCD screen (22’)
30’
ed. 3 + 2 A.P.

La figura è assopita e sarebbe totalmente immobile, se non fosse per il lento movimento delle spalle, regolato dal respiro. L'immagine è fissa, nulla interviene a modificarne la struttura.

The figure is dozing, and would be perfectly still if it weren’t for its shoulders slowly moving to the rhythm of its breathing. The image is fixed, as nothing modifies its stance.

STILL LIVES, 2010, Galleria Tiziana Di Caro, Salerno

La Galleria Tiziana Di Caro ha il piacere di ospitare la seconda mostra personale di Susie J. Lee, che inaugura sabato 25 settembre 2010 alle ore 19.00.

A due anni di distanza da *Bodies of Water*, mostra di video installazioni e video sculture, Susie J. Lee torna a confrontarsi con gli spazi della galleria con un progetto nuovo, in cui la passata attitudine per le scienze biologiche, che per tanti anni aveva caratterizzato il suo lavoro, è sostituita da una riflessione sul ritratto espressa attraverso il video. A Salerno sarà presentata una serie di lavori, nata dall'esperienza al Washington Care Center, una casa di cura situata a Seattle, in cui Lee si è imbattuta in un gruppo di pazienti con peculiari problemi di salute, che sono divenuti protagonisti delle singole opere. Queste ultime quindi sono il risultato di un'esperienza vissuta in prima persona, modulata da incontri, conversazioni, confronti, da cui è emersa una riflessione sul rapporto tra la vita presente e quella passata.

La serie di opere presentata, intitolata *Still Lives*, rappresenta una precisa sintesi, in cui alle strutture compositive che rimarcano i maestri del passato in particolare Francisco Goya e le sue "pitture nere", si affiancano le esperienze di artisti della contemporaneità quali Andy Warhol, Lutz Mommartz e Robert Wilson. Ne derivano ambientazioni austere, in cui l'essere umano è analizzato con precisa volontà psicoanalitica e i ritratti non sono intesi come momenti fermi, attimi rubati, ma strutture progressive, gradualmente ritmate dal passare del tempo. Al primo sguardo, infatti, queste opere si presentano come fotografie, ma la ripetuta osservazione lascia scoprire fugaci o lenti movimenti, come il respiro o un cambiamento di espressione, che rimarca l'idea di svelare che l'individuo cambia e si trasforma nel tempo.

Rispetto ai lavori precedenti, in cui l'argomento analizzato da Susie J. Lee era la materia, la sua relazione con l'universo circostante, determinata da una precisa volontà scientifica, mossa ad approfondire l'essenza fisica delle forme, questa nuova produzione mira all'analisi del tempo, e delle conseguenze che esso può avere sull'individuo, spostando l'attenzione dall'interno della materia all'esterno di essa.

L'indagine iniziata da Susie J. Lee, sarà portata avanti anche a Salerno, dove verranno presentati nuovi lavori realizzati in esclusiva durante un periodo di residenza di un mese dell'artista in collaborazione con la Casa Albergo "Immacolata Concezione".

Galleria Tiziana Di Caro is delighted to host the second solo exhibition of works by Susie J. Lee, opening on Saturday 25 September 2010, at 19.00.

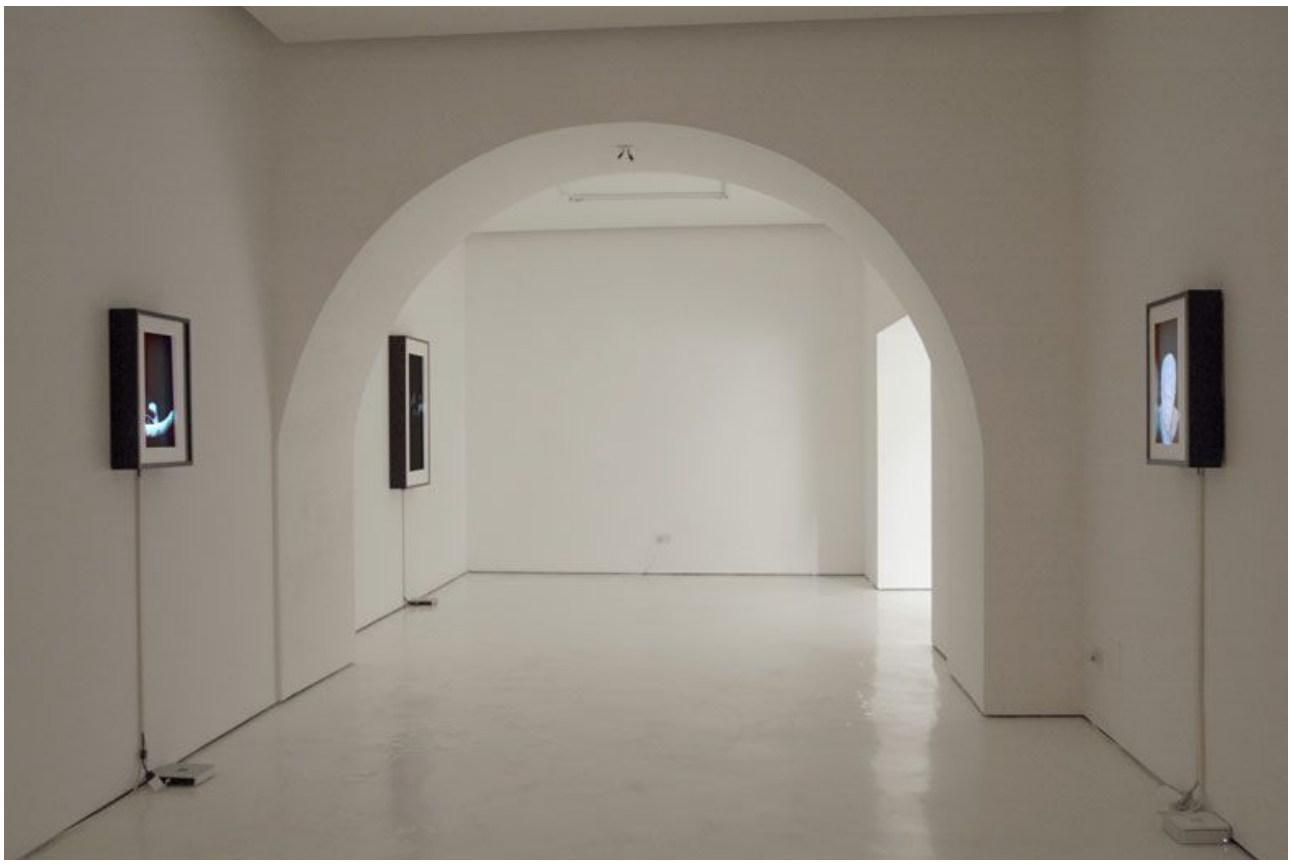
Two years after *Bodies of Water*, an exhibition featuring video installations and video sculptures, Susie J. Lee returns to our gallery with a new project in which a reflection on the portrait is expressed through video. This work extends beyond a past interest for biological sciences that had marked her work for many years. The Salerno exhibition will feature a series of works inspired by a collaborative experience with the Washington Care Center in Seattle, where she met a group of elderly residents, who directly inspired these works. Thus, the works are the result of a direct personal experience where meetings, conversations and exchanges brought about a reflection on the relationship between present and past life.

The series of works on exhibition, entitled *Still Lives*, marks a precise synthesis in which compositional structures recalling the works of past masters such as Francisco Goya's "Black paintings" are brought together with the experiences of contemporary artists such as Andy Warhol, Lutz Mommartz and Robert Wilson. This can be seen in the austere settings where the human being is deliberately explored through a psychoanalytical attitude, and where the portraits are not intended as fixed, stolen moments, but as structures in progress, steadily following the flow of time. At first glance, these pictures look like photographs, but repeated observation reveals swift or slow movements, such as breathing or a change in expression, thus reinforcing the idea of showing that an individual changes and transforms over time.

Compared to earlier works, where Lee focused on matter and its relationship with the universe around it with an approach and research of precise scientific attitude aiming at emphasizing the physical essence of forms, this new production aims at analyzing time and the consequences it can have on the individual, shifting the attention from within the matter to its outside.

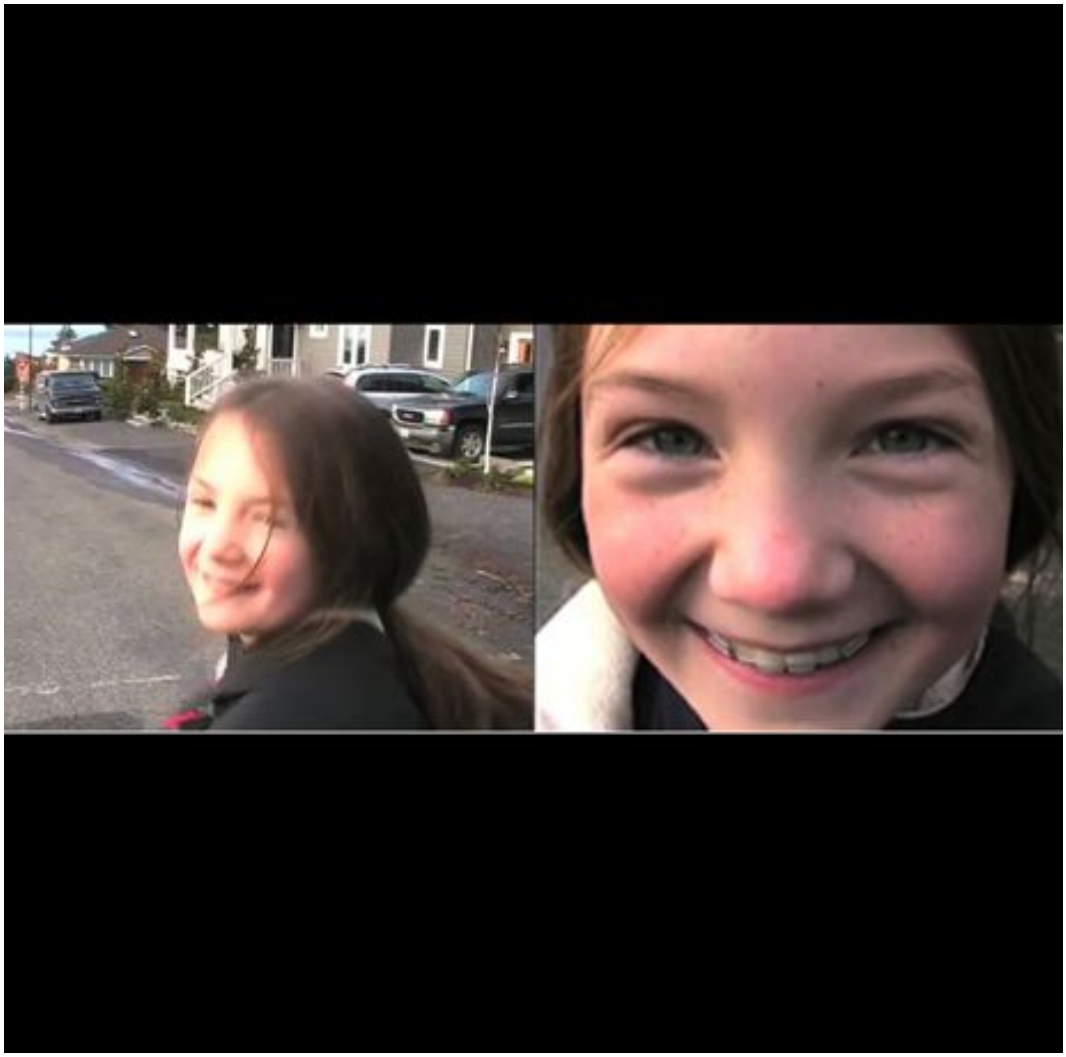
The exploration undertaken by Susie J. Lee progresses in Salerno, with the presentation of works produced during a one-month stay of the artist with Casa Albergo "Immacolata Concezione."

Susie J. Lee, Still Lives, vedute della mostra / exhibitions views, Galleria Tiziana Di Caro, Salerno, 2010



Susie J. Lee, Still Lives, vedute della mostra / exhibitions views, Galleria Tiziana Di Caro, Salerno, 2010

RED LIGHT / GREEN LIGHT



Susie J. Lee
Red light / Green light
2009
video 1 canale / single channel video
4’51”
ed.5

Red Light / Green Light prende il nome da un gioco nel quale i bambini avanzano verso un compagno che di spalle pronuncia la frase ”green light” mentre si bloccano come statue quando il compagno si gira all’improvviso pronunciando la frase ”red light”. Il gioco stesso è una sorta di animazione dal vivo in stop-action. Susie J. Lee intende così catturarne le tracce.

Red Light / Green Light, takes its title from a playground game in which children move forward when the caller turns her back and calls out 'green light,' and freeze at the words 'red light' when she spins and tries to catch them moving. The game itself is a kind of stop-action live animation. Susie J. Lee intends to capture the traces.

LIMINAL MEASURES

Susie J. Lee
Liminal Measures
2009
video 1 canale, mini mac, sensore / single channel video projection, mini mac, motion sensor
ed.3

SHADOW PLAYERS

Susie J. Lee
Shadow players
2009
8 canali audio e 4 video canali / 8 sound channels and 4 channels video

In questo lavoro Susie J. Lee cerca di mettere in risalto ciò che le donne preservano o perdono quando passano dall'adolescenza all'età adulta.
L'artista si interessa alla vivacità delle ragazze e all'ingenuità dell' infanzia. Nel lavoro il visitatore coglie le lievi tracce dell'ombra di una bambina, udendo di sfuggita il suono della sua voce.

Lee in this work explores ideas of what parts of the self women keep or leave behind as they move from adolescence to adulthood.
The artist is interested in the playfulness of girls and the elusiveness of childhood. In the work the viewer will catch glimpses of the shadow of a girl, overhear the sound of her voice.

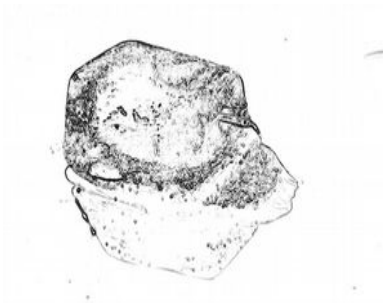
SHOWERS

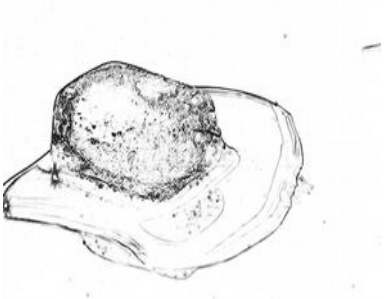
Susie J. Lee
Showers
2002
riso, monofilamenti / rice, monofilaments
ed. 3
veduta dell'installazione / installation view, Galleria Tiziana Di Caro, Salerno

Showers è un'imitazione della pioggia, resa attraverso fili di nylon e chicchi di riso. Susie J. Lee coniuga sempre nelle sue opere realtà ed illusione, e lo spettatore è invitato a camminare attraverso una pioggia effimera, schivando i fili.

Showers is an imitation of rain, realized with nylon threads and rice. In her works Susie J. Lee always mixes reality and illusion. Here the spectator is invited to walk through and ephemeral rain, trying not to touch the threads.

TOWARDS ENTROPY



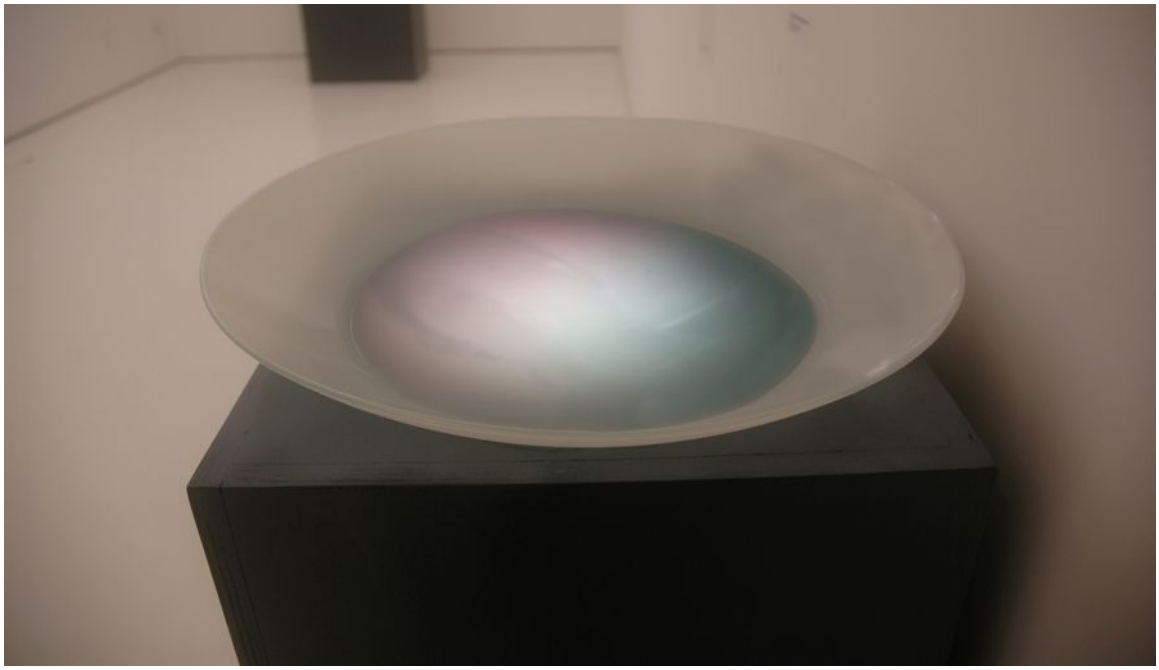


Susie J. Lee
Towards Entropy
2008
installazione video 2 canali / two channel video installation
6'43"
ed. 5

L'opera si compone di due video che parallelamente sviluppano il tema dell'entropia. Del primo è protagonista una donna al telefono. Il secondo, invece, rappresenta l'immagine astratta di un cubetto di ghiaccio che si scioglie. L'artista mette in relazione i due soggetti, per cui la donna al telefono imposta una conversazione con un interlocutore, e la prima parte di questa conversazione la donna è ferma su una specifica idea (in qualche modo celata, ma che riferisce alla interruzione di una relazione d'amore), che col passare dei minuti, diventa sempre meno accesa e ferma sull'idea iniziale. La telefonata termina infatti con la speranza di un ulteriore incontro e conseguente chiarimento. Così come la donna, anche il cubetto di ghiaccio possiede all'inizio una sua solidità che però svanisce nel tempo (perché il ghiaccio si scioglie).

This is a diptych made by two synchronized videos about "entropy". The protagonist of the first one is a woman talking on the phone. While the second one is about an abstract image of an ice cube, while it is melting. These two subjects are related: the woman is trying to finish a relationship, and at the beginning of the conversation she looks determined, but as the minutes pass, she changes her mind, and at the end she gives "him" an other possibility, saying "see you and talk to you tomorrow". Exactly like the woman, the ice cube, which is solid at the beginning, with the passing of time will melt completely.

WISHES CHANGE, WISHING CHANGES YOU

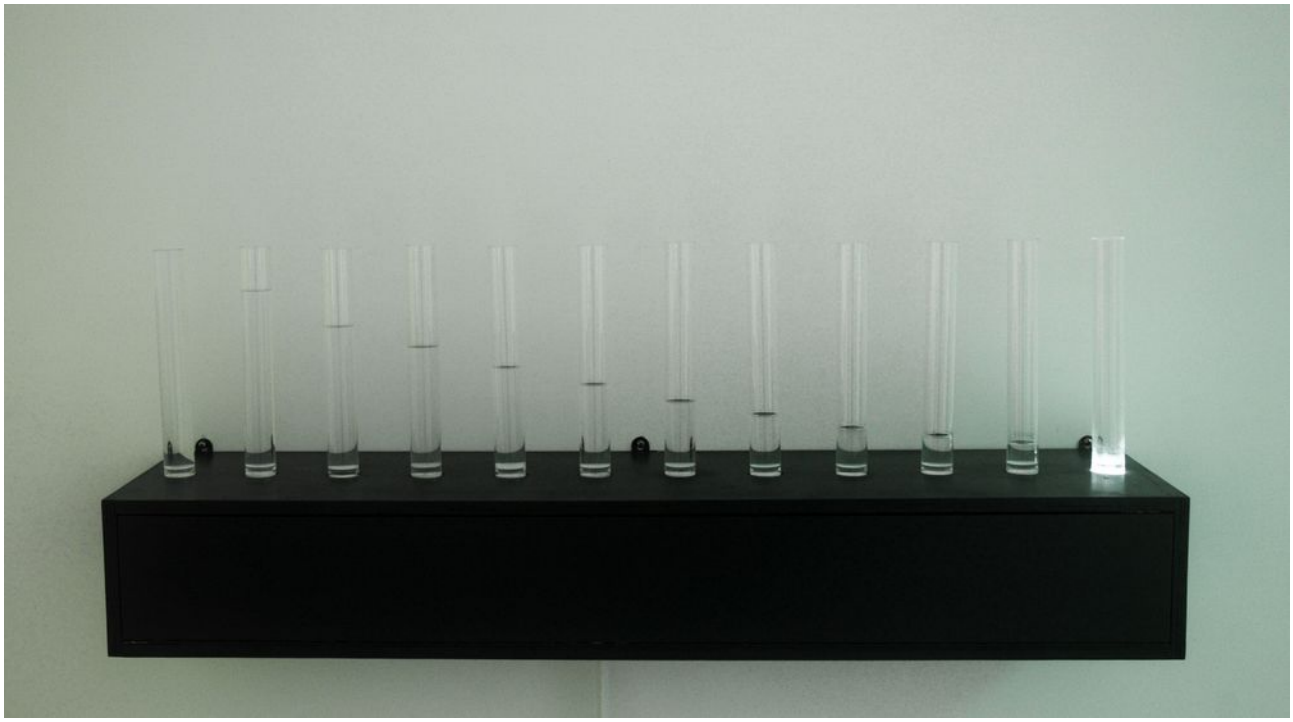


Susie J. Lee
Wishes Change, Wishing Changes You
2008
video, vetro, legno, acqua / video, glass, wood, water
110 x 40 x 40 cm

L'installazione si compone di un piedistallo su cui è posato un vetro concavo contenente dell'acqua. In essa compaiono delle immagini: una donna che sembra meditare, delle mani congiunte che evocano la preghiera, il tutto totalmente riflesso attraverso la trasprenza.
Le immagini rimandano alla meditazione, e anche all'attitudine che ogni essere umano ha di esprimere i desideri. La struttura è come un fonte battesimale, ma anche una microrealtà attraverso cui sognare.

The installation is made by a pedestal on which there is a glass bowl full of water. We can see a projection into the water: a woman meditating, with spliced hands, evoking a prayer. Everything is reflected through the transparence of glass and water.
The images are connected with the meditation, but also with that attitude of men to express desires. The bowl looks like a baptismal font, and it is also a micro reality through which dreams are expressed.

MINOR EPIPHANIES



Susie J. Lee
Minor Epiphanies
2008
legno, tubi in plexiglass, mini mac, led, acqua / wood, plexiglass tubes, mini mac, water
50 x 131,5 x 30 cm

Una fila di dodici cilindri trasparenti, sono riempiti diverse quantità di acqua. Improvvisamente si sente una nota prodotta da un chimes, che si configura anche visivamente, in quanto ad ogni nota è associato un led luminoso. L'epifania, cioeè l'apparizione fa riferimento all'idea di poter vedere i suoni, che in questa scultura sono tradotti in luci che random compaiono agli occhi dell'osservatore.
Il suono e le luci sono elementi che, sia nel mondo reale sia in quello spirituale stimolano la consapevolezza, in forma di conoscenza fisica e spirituale.

There is a line of twelve transparent cylinders, filled with different quantity of water. Suddenly you can hear the sound of a note, made by a chime whose vision is given by lights. You can hear twelve different notes, each one of which is associated with a light.
The epiphany, that is the appearance, refers to the idea that, with this sculptures, you can see the sounds: random synchronized sounds and lights appear to the viewers.
Sounds and lights are elements, that both in real and spiritual life encourage consciousness, in terms of spiritual and physical knowledge.

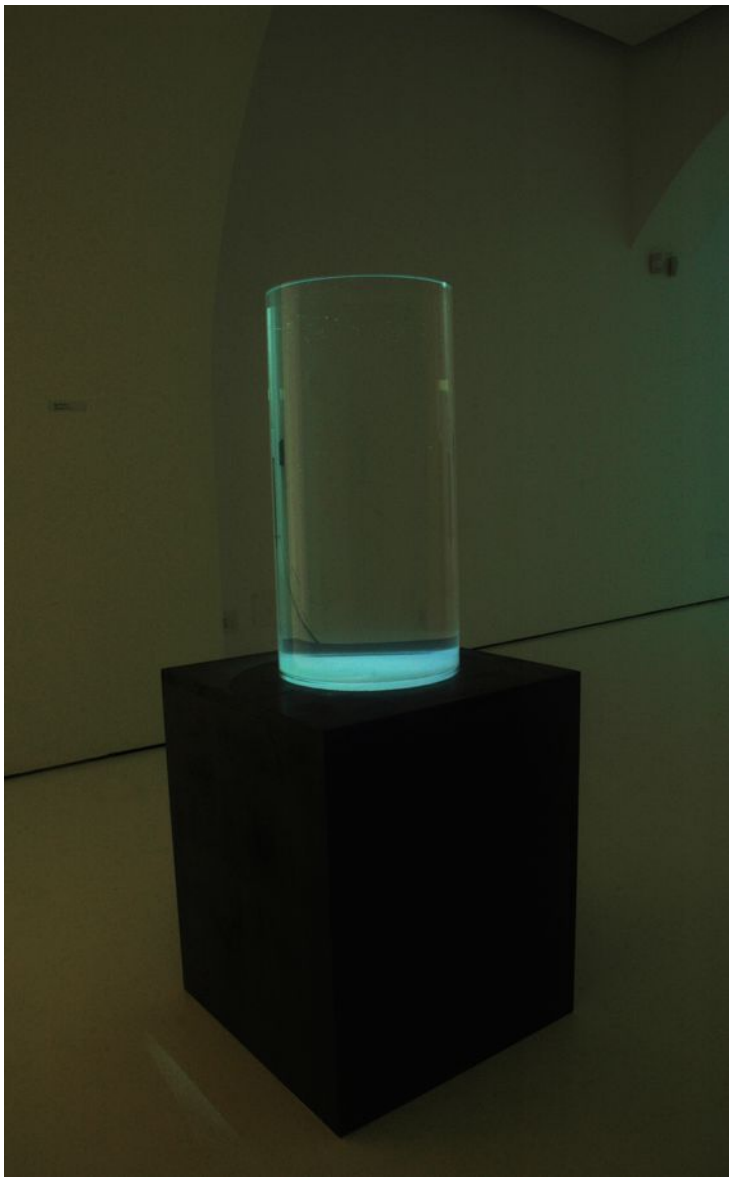
WACHET AUF, RUFT UNS DIE STIMME (WAKE UP THE VOICE CALLS)

Susie J. Lee
Wachet Auf, ruft uns die Stimme (Wake up, the voice calls)
2007
video, vetro, legno, acqua / video, glass, wood, water
145 x 77 x 44 cm
ed. 2

Il titolo è tratto dal corale di J.S. Bach, ed è anche la colonna sonora del video. Bach fa riferimento alla parabola delle dieci vergini (Matteo 25, 1 - 13), che indica che bisogna essere sempre preparati alla fine o all'incontro con Dio, perché questi eventi potrebbero sopraggiungere in ogni momento.
In questa installazione la luce percorre lo spazio attraversando l'acqua, per poi rifrangersi in un punto, in cui l'immagine eterea e astratta della materia perde si distribuisce quasi come fosse inchiostro reale.

Susie J. Lee takes the title from the choral by J.S. Bach, which is also the soundtrack of this installation. Bach refers to the parable of the Ten Virgins (Matthew 25, 1 – 13) which means that we should all be always ready to meet God, because this event could happen at any time.
In this installation the light goes thorough water, and it refracts under the ceiling, where the projection evokes ethereal and, at the same time, abstract images, that loose any contact with the material world.

RINGS OF ST. GENEVIEVE



Susie J. Lee
Rings of St. Genevieve
2007
video, plexiglass, legno, acqua / video, plexiglass, wood, water
122 x 50 x 50 cm
ed. 5

St Genevieve è una città negli Stati Uniti, che si trova nello stato del Missouri, nei pressi del fiume Mississippi. La città fu distrutta da una violenta inondazione nel 1785, che costrinse la popolazione a ricostruire una nuova St Genevieve.
Il video consiste in una goccia e la conseguente oscillazione di quest'ultima nell'acqua vera ... l'impressione è che da un momento all'altro l'acqua possa sgorgare, ma non accade, perchè la goccia è una finzione.
L'artista ha pensato ad ogni goccia che cade come una nota al tempo che passa e all'acqua che sgorga, come elemento che cancella la memoria.

"St Genevieve" is the name of a city, located in the state of Missuouri, USA, closed to the Mississippi river. In 1785 the city was destroyed by a flood, and the population has been forced to rebuild a new city, a new St Genevieve.
The video shows a drop, that falls from the top, and causes an oscillation, of real water, inside a plastic cylinder … it seems that the water could overflow, but it couldn't happen, as the drop is not real, but a projection. The artist considers each drop as a note of the passing of time, and the floating water, an element that can erase memory.

BODIES OF WATER, 2008, Galleria Tiziana Di Caro, Salerno

La Galleria Tiziana Di Caro ha il piacere di iniziare la sua programmazione con la prima mostra personale in Europa di Susie J. Lee, intitolata Bodies of Water, che inaugurerà sabato 12 aprile 2008 alle ore 19.00.

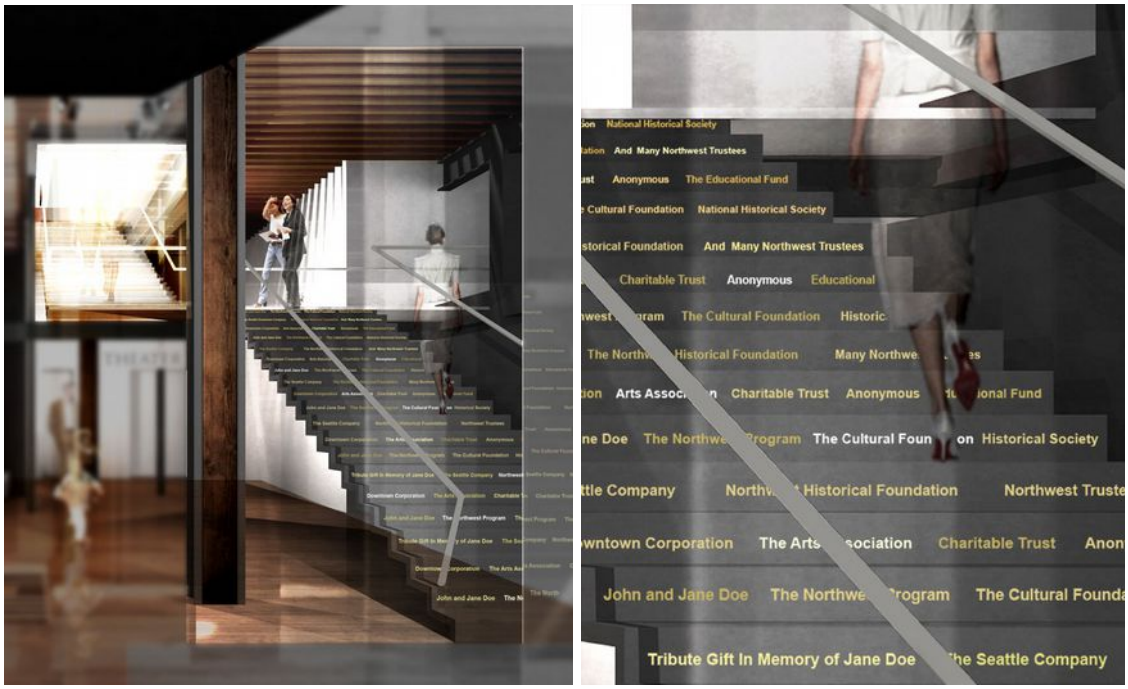
La mostra comprende una serie di video ed installazioni, alcune delle quali eseguite nel 2007, altre realizzate in esclusiva durante il suo soggiorno a Salerno. Il comune denominatore delle opere è l'acqua, non solo in quanto elemento di sostentamento della vita biologica, e spirituale, ma anche come simbolo metaforico. L'acqua caratterizza in maniera determinante i luoghi in cui si trova, ed è evidente che il progetto Bodies of Water deriva dalla vicinanza e dalla particolare intimità che Salerno ha con il mare, ed è il risultato, non solo dell'osservazione, ma anche di un'interpretazione metaforica delle ragioni effimere dell'acqua, di questo elemento che " non ha forma, ma occupa uno spazio, ha un volume, ma non può essere trattenuta, è priva di colore, ma non è invisibile. Semplicemente manifesta la sua presenza alterando ciò che tocca". Susie J. Lee ne analizza la natura metaforica, dando vita a lavori, in cui l'aspetto etereo dell'immagine video e del suono si mescolano e interagiscono con quello materico e fisico dell'acqua, così proiezioni video, ovvero illusioni che si configurano come oggetti digitali tridimensionali, si intersecano con elementi scultorei di sapore minimale. Lo spettatore si confronterà con l'aspetto effimero della pioggia (Rain Shower), potrà riconoscere i propri stati d'animo "interpretati" dai diversi stati dell'acqua (Towards Entropy), potrà riconoscere la natura temporale ed inalterabile dei desideri (Wishes Change; Wishing Changes You).
La sua pratica artistica è sempre stata caratterizzata da una meticolosa sperimentazione, durante la quale l'artista testa diversi medium: dal video al suono, dalla carta al legno, dalla plastica all'acqua, come nel caso delle opere in mostra. Il linguaggio artistico, così come i soggetti delle sue opere, derivano da una formazione accademica eterogenea, che coniuga l'interesse per la scienza e la biologia, e l'attitudine verso i linguaggi espressivi dell'arte. Una sensibilità tattile va ricollegata al background di ceramista: l'artista ha, infatti, conseguito il diploma all'University of Washington Ceramics Program. Così come l'interesse per la scienza ha radici nei suoi studi universitari, Lee ha conseguito una laurea in biofisica e biochimica molecolare all'università di Yale.
La tensione verso il linguaggio formale dell'arte ha fatto sì che conciliasse i suoi interessi, fino ad analizzare, attraverso il linguaggio artistico, i confini tra il movente estetico dell'immagine, e la sua sostanza e caratteristica fisica.

Galleria Tiziana Di Caro is pleased to open its programming with Susie J. Lee's first European solo exhibition, Bodies of Water, on Saturday 12th April 2008 at 7 p.m.

The exhibition includes a series of videos and installations, some of which were created in 2007, and some of which were exclusively realized during her stay in Salerno. Water is the fil rouge of these works, not only as an element for the sustenance of biological and spiritual life, but also as a metaphorical symbol. Water defines place in a fundamental way, and the project Bodies of Water comes from the proximity and particular intimacy that Salerno has with the sea. The project is both a result of observations and interpretations of water's undefined qualities as an element that is understood as such: " It has no form, yet it occupies space; thought it has volume; it cannot be held; it is colorless, but not invisible. It simply makes its presence known by altering the things it touches." Susie J. Lee examines this metaphorical nature, giving life to works in which the ethereal aspects of video image and sound interact with the materiality of water. Thus, video projections, i.e. illusions which are configured as three-dimensional digital objects, intersect with sculptural elements in a minimal style. The spectator will face the ephemeral aspect of rain (Rain Shower), identify his / her states of mind "interpreted" by different states of water (Towards Entropy), and will recognize the temporal and ever-changing nature of wishing (Wishes Change; Wishing Changes You).
Her artistic expressions and themes derive from a heterogeneous academic training, connecting her background in biological sciences with an affinity for the communicative languages of art. Her understanding of science is rooted in her university studies where she received a degree in molecular biophysics and biochemistry at Yale University. Indeed, Susie J Lee's artistic praxis has always been characterized by a careful methodology of experimentation and analysis, in which the artist tests different media—from video and sound, or paper and wood, to glass and water, as in the case of the works featured. The tactile sensitivity of the work can be linked to her background as a ceramicist; the artist received her Masters in the ceramics department at the University of Washington. The inclination towards the formal language of art has created a link between her interests to the extent that she explores, through artistic mediums, the border between the aesthetic motives of the image and its physical characteristics.

Susie J. Lee, Bodies of Water, vedute della mostra / exhibition views, Galleria Tiziana Di Caro, Salerno, 2008

FOOTPRINTS

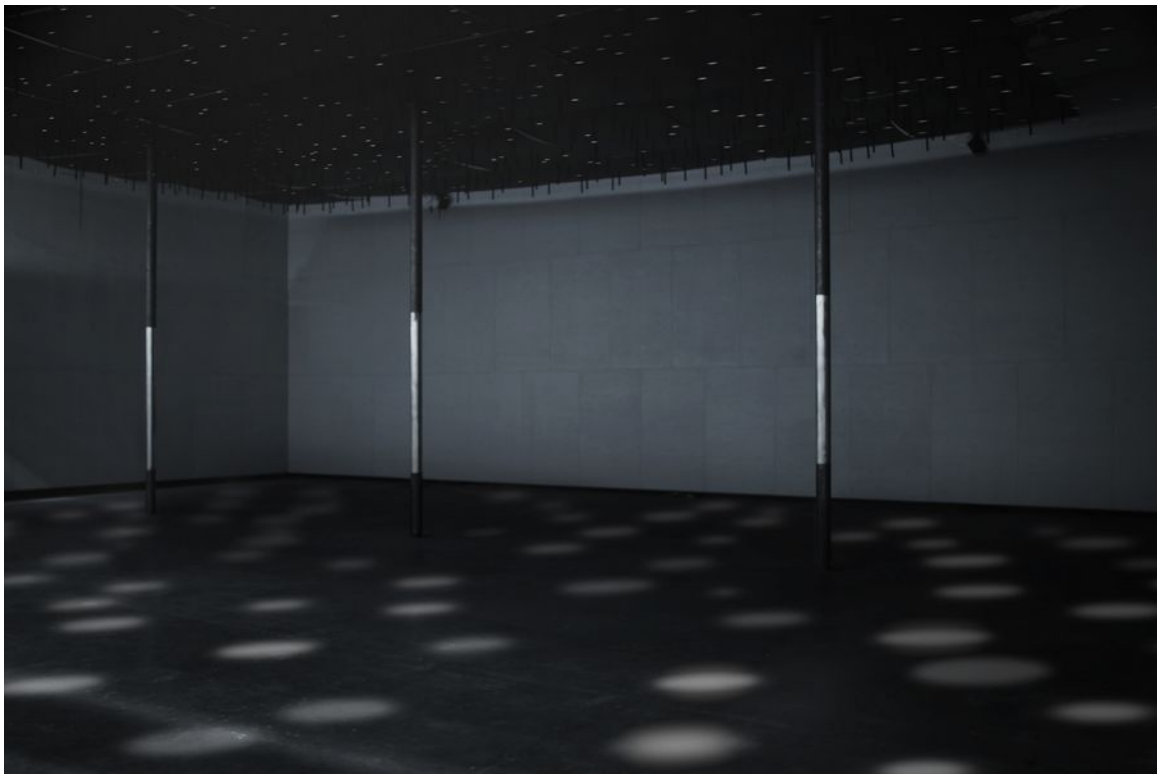


Susie J. Lee
Footprints
2008
installazione permanente al Wing Luke Asian Museum Grand Staircase, Seattle / permanent led installation at the Wing Luke Asian Museum Grand Staircase, Seattle

Situato in modo prominente sulla Grand Stair nell'ingresso del Museo di Seattle, l'installazione consiste nei nomi dei donatori del museo scolpiti su lastre di metallo sul fronte degli scalini che sono illuminati dal retro, per simulare il movimento delle impronte del cammino, che procedono per la scalinata. Man mano che il segno si dissolve e riappare, ogni nome, singolarmente, è fatto risaltare. L'installazione è stata ispirata dall'idea delle impronte, che indicano il sostegno, "un viaggio compiuto insieme, e la storia sottolinea l'umanità poetica per cui, in qualsiasi sforzo, nessuno è completamente solo".

Located prominently on the Grand Stair in our Museum in Seattle entryway and lobby, the piece consist of donors' names carved into metal plates on the face of the steps which are illuminated from behind to simulate the movement of footprints walking up the staircase. As the pattern fades in and out, each name will be individually highlighted at some point; as a whole, the upwards direction parallels the efforts of all donors to enable the Museum to achieve more ambitious heights. The installation was inspired by the idea of footsteps, a manifestation of support and "Whether the journey is walked together, or whether at times one must carry another, the story underscores the poetic humanity that no one is entirely alone in any endeavor."

RAIN SHOWER

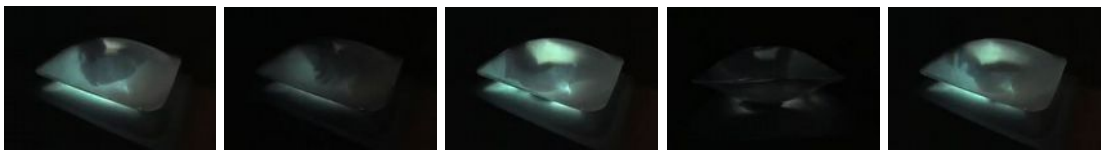


Susie J. Lee
Rain Shower
2007
installazione led con un sistema di microcontrollori / led installation with a system of microcontrollers

Nel buio completo si sente il rumore di un tuono, evocato da un tamburo Taiko. Quello che segue è il suono di goccioline che si sincronizzano con luci bianche che si rifrangono sul pavimento. Si sentono sussurri, che descrivono le sensazioni legate alla memoria ed ai ricordi. Come un'improvvisa pioggia, le goccioline cadono sempre più veloce illuminando la stanza. Poi improvvisamente la pioggia finisce, e ancora una volta, vi è l'oscurità.

In the darkness, there begins the sound of thunder, evoked by a Taiko drum. What follows is the sound of droplets synchronized by white lights hitting the floor. Whispers are heard, describing the sensations of memory and reminiscing. Like a sudden rain shower, the droplets fall faster and faster, lighting up the room, as the whispers layer one on top of the other. Then just as suddenly as it arrived, the shower ends, and once again, there is darkness.

FUGUE STATE

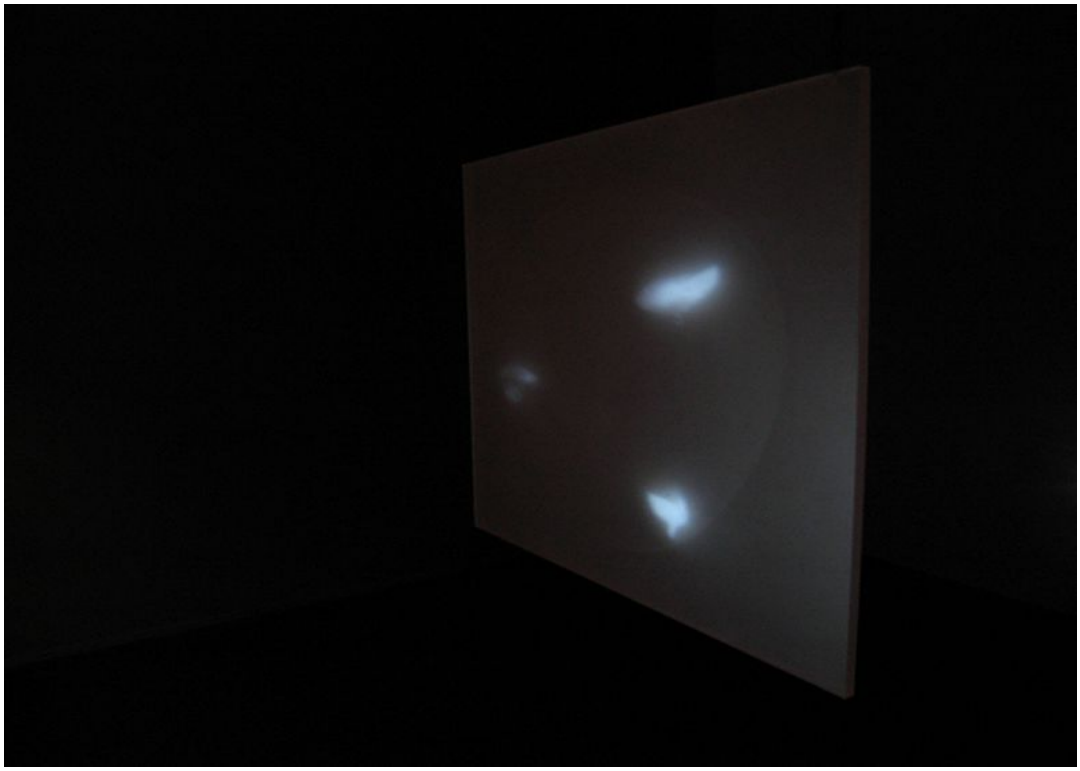


Susie J. Lee
Fugue State
2007
1 canale video su scultura in resina / single channel video on cast resin
12,7 x 48,26 x 38,1 cm
ed. 5

L'immagine è l'ombra di due mani che interagiscono l'una con l'altra. Le mani, comunicando attraverso gesti fisici, esprimono prudenza, vulnerabilità, allegria, ansia. La proiezione mostra immagini multiple dall'alto, attraverso la forma e sulla base. L'ombra della mano del visitatore può mescolarsi con l'immagine proiettata per fondere illusione e realtà, un passato registrato con un momento presente.
"Fugue State" in psicologia indica una temporanea perdita di identità, in cui la memoria può diventare illusione. "Fugue" deriva dal verbo "fugere", fuggire, e "fugare", inseguire e cacciare.
Lo stesso termine indica una composizione musicale che inizia con una melodia per poi evolvere con variazioni di voci differenti.

The image is the shadows of two hands interacting with each other. Communicating through physical gestures, the hands express cautiousness, vulnerability, playfulness, and anxiety. The projection casts multiple images—from the top, through the form, and on the pedestal. The shadow of a viewer's hand can mingle with the projected image to fuse illusion and reality, a recorded past with the present moment.
"Fugue State", in psychology, is a temporary loss of identity, wherememories can become illusions. A fugue, derived from "fugere" (to flee) and "fugare" (to chase) is also a musical composition, begins with a melody, and then evolves to variations with different voices.

FERMATA



Susie J. Lee
Fermata
2007
1 canale video su superficie in acrilico / Single channel video through cast acrylic

L'immagine è data da piccoli frammenti di carta accartocciata e spiegata, e proiettata attraverso uno schermo in acrilico translucido. Si sente una conversazione tra un uomo e una donna, in cui lei gli chiede di rimanere, ma lui deve andare. Come si fa a lasciar andare qualcuno e dire addio? Passando dalle domande alle frustrazioni e alle preghiere, dopo vi è l'accettazione, ed il finale, segnato dal suono persistente di un campanello che enfatizza che è il momento di andare.

The image is of small pieces of paper crumpling and uncrumpling through the translucent acrylic. A conversation is heard between a man and a woman, where she asks him to stay, but he must leave. How does one let go of someone and say goodbye? Progressing from questions to frustration and pleas, then acceptance, finally there is an end, with the persistent sound of a bell signaling it is time to go.

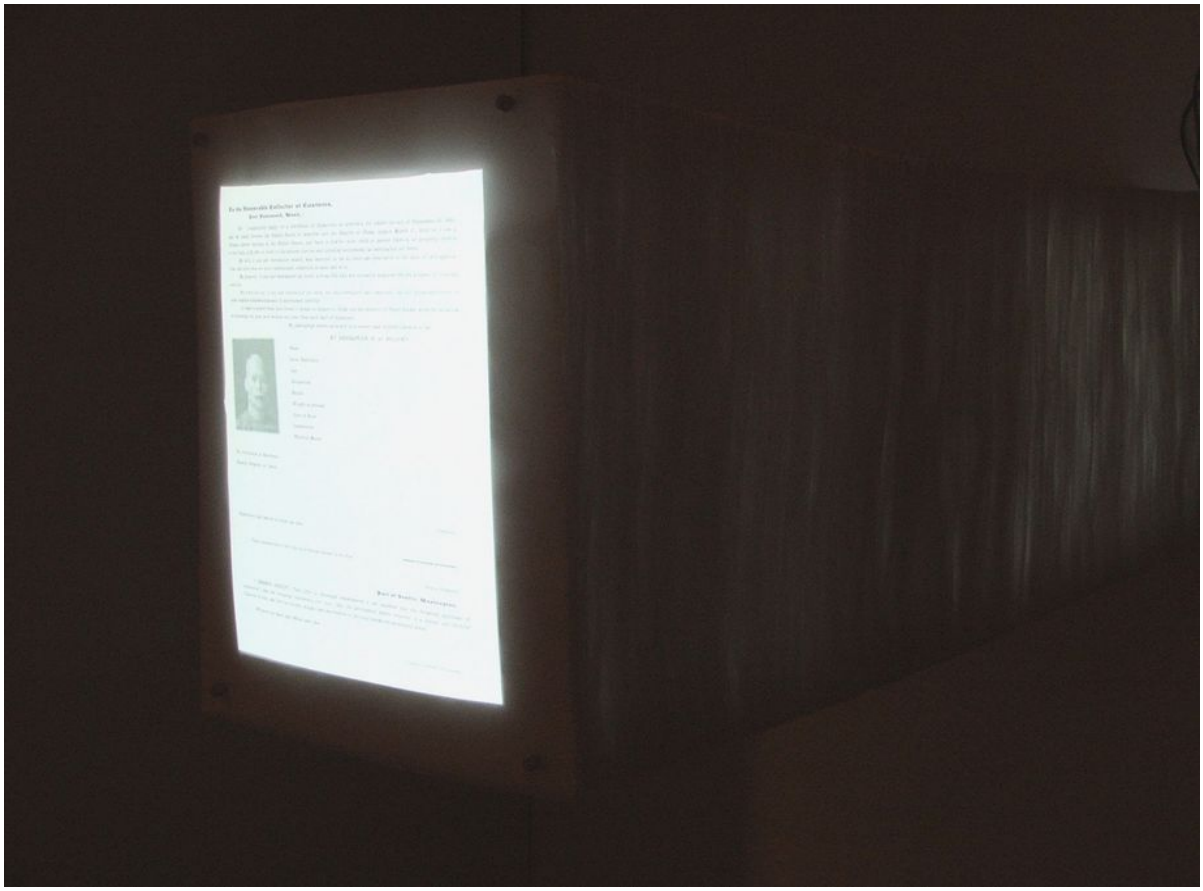
CAESURA

Susie J. Lee
Caesura
2007
1 canale video su sabbia / single channel video through sand

L'immagine è composta attraverso un inchiostro nero che sgorga e si espande su una carta umida: il supporto della proiezione è un cumulo di sabbia. Queste macchie di inchiostro si diramano verso l'esterno, e si estendono verso la sua riflessione. La sabbia è plasmata, deformata in rivoletti, al fine di creare l'illusione che la luce del proiettore abbia scolpito la sabbia, fino a che non scompare per lasciare in essa solo l'impronta.

The image is black ink bleeding down damp paper and projected through layers of sand. The inky fingers branch outward, extending towards its reflection, but never reaching it. The sand is shaped and formed into rivulets to create the illusion that the light of the projector has carved through the sand, but fades away to leave only the impression in the sand.

TEMPORAL MIGRATION

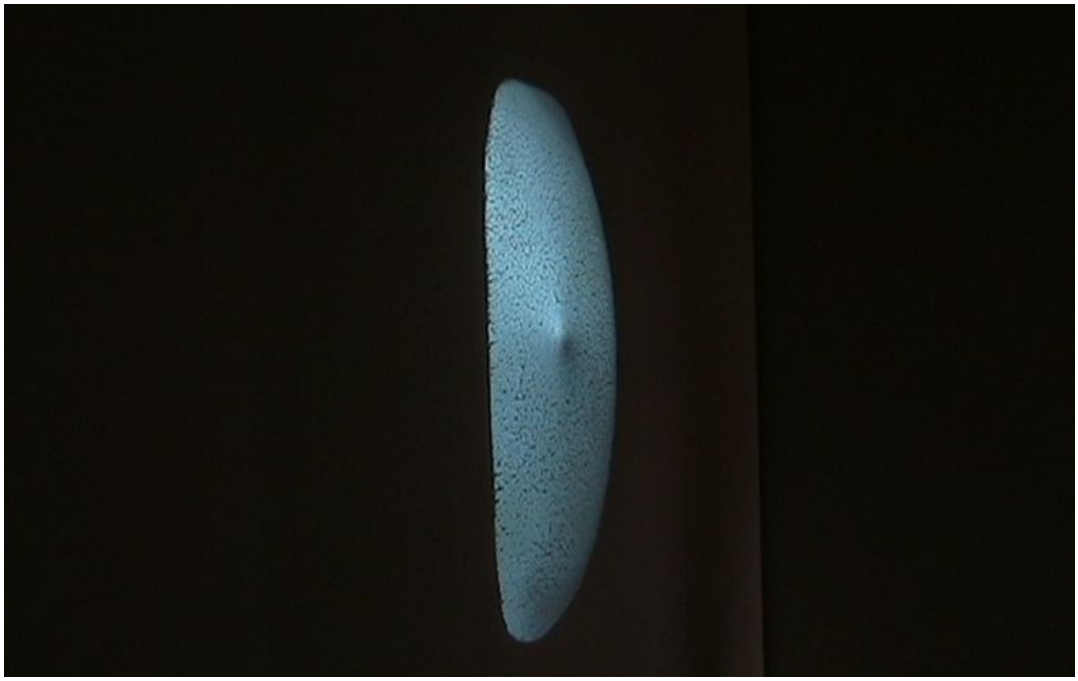


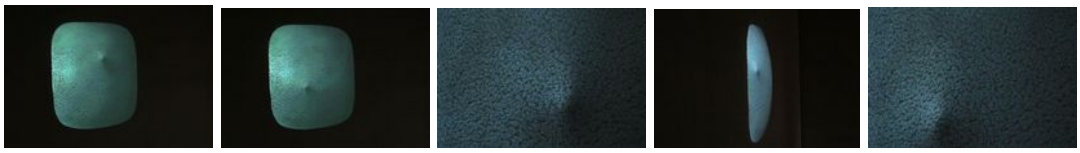
Susie J. Lee
Temporal Migration
2006
1 canale video su 2000 fogli di carta / single channel video through 2000 sheets of paper

Questa installazione riguarda ciò che accade all'identità umana durante l'emigrazione. La base di queste immagini è il "Certificato di Partenza", documento richiesto ai lavoratori cinesi per lasciare gli Stati Uniti, al fine di rivedere la propria famiglia. L'audio si compone delle voci di mia madre e di mio padre, che cercano di descrivere il periodo di transizione, nel momento in cui arrivarono negli Stati Uniti. Confrontando la moderna migrazione, incarnata dall'esperienza dei miei genitori, con le migrazioni storiche, la cui memoria è conservata in documenti storici dal Wing Luke Museum, il movimento attraverso il tempo e lo spazio scolpisce percezioni di sé.

Accessing historical documents from the Wing Luke Museum, this installation asked what happens to identity during migration. The basis of these images is the Certificates of Departure, documents required of Chinese laborers to leave the US to revisit family. The audio is my mother and father trying to describe the transitional period when they first arrived in the US. Tying the modern migration of my parents with historical migrations, the movement through time and space carve out perceptions of self.

NOLI ME TANGERE



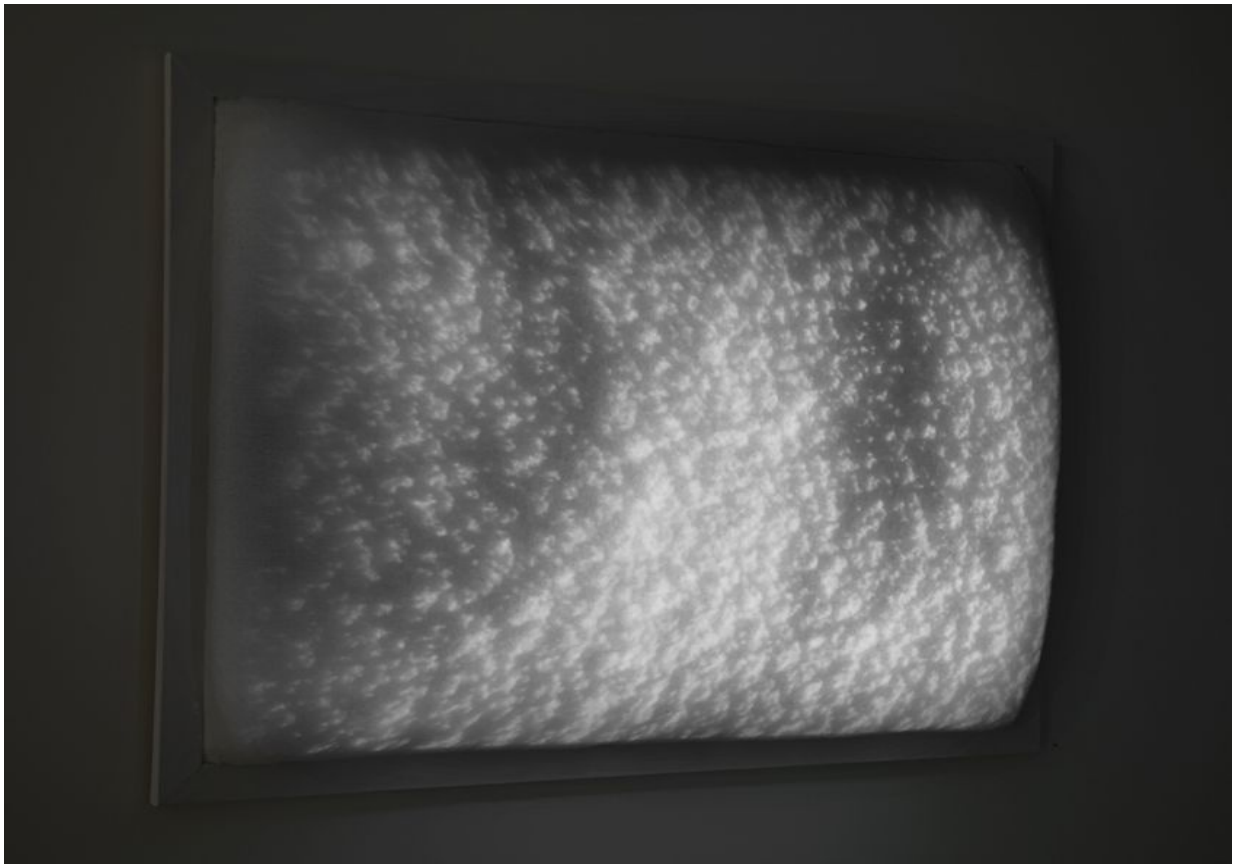


Susie J. Lee
Noli me tangere
2006
1 canale video su polietilene / single channel video through polyethylene, flocking

“Noli me tangere” - "non mi toccare" - la frase pronunciata da Cristo a Maria Maddalena. Queste parole contengono significati multipli, soprattutto per chi crede che la donna non sia stata solo una seguace di Cristo, bensì la sua amante. Si scorge il movimento di un dito che preme attraverso la tela. Evocando la sensazione di un dito che accarezza il viso o la schiena, il gesto è esitante, sinuoso e privato. L'immagine evoca la sensazione di una forma tendente verso l’esterno, cioè verso lo spettatore.

“Noli Me Tangere,” translates to “touch me not”— a phrase uttered by Christ to Mary Magdalene. These words carry multiple meanings to someone who was not only follower, but also, in some interpretations, as his lover. The image is of a single finger pushing through canvas. Evoking the sensation of tracing a finger on a face or back, the motion is hesitant, wandering and private. The image creats the sensation of the illusion pressing outward, towards the viewer.

CONJUGAL

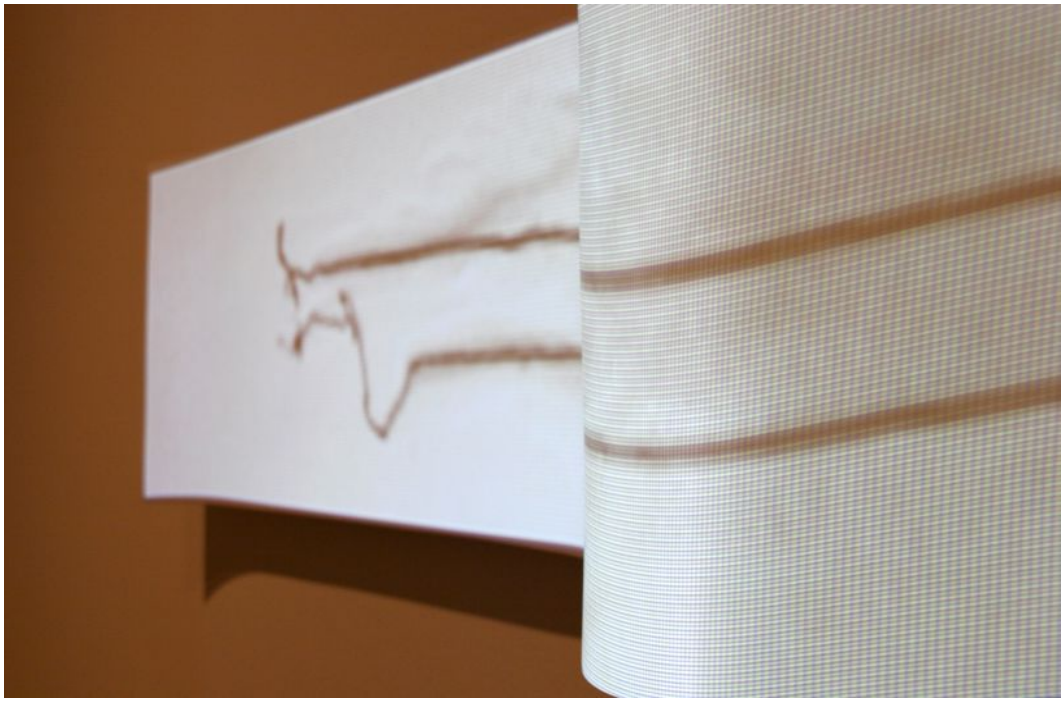


Susie J. Lee
Conjugal
2006
1 canale video su strati di superficie imbottita / single channel video on layers of quilt batting

L'immagine è composta da due mani in movimento, di cui si percepisce la presenza sotto una superficie, ondulata. L'immagine è proiettata su una superficie gonfia, la cui trama e consistenza, consente alla luce di rifrangersi in diversi strati, creando la sensazione che la proiezione si sviluppi dall'interno del supporto. L'audio è la voce di un uomo che sussurra strofe della poesia "Conjugal" di Russel Edson.

The image is two hands moving beneath a surface, undulating and receding to the softly rounded edges. The rhythmic image is projected on a puffy, pillow-like surface, in which the texture of the batting allows light to refract within the layers, creating the sensation that the projection seems to be coming from within. The audio is a man's voice whispering fragments of Russell Edson's poem of the same name.

CONSUMATION



Susie J. Lee
Consumation
2006
1 canale video su legno lavorato a mano / single channel video on handcarved wood

L'immagine è l'ombra di due segmenti che lentamente bruciano, sino a sembrare cenere. Uno schermo curvo altera la struttura della proiezione man mano che le ombre attraversano la superficie. Queste ombre rivelano i movimenti dei segmenti arricciati, torti, e compenetrati, che si estendono in tutta la forma fino a che non diventa cenere. L'audio è una reinterpretazione del Preludio #5 di Bach.

The image is the shadow of two strings burning into ash. A curved screen, the length of one's body, bends the projection as the shadows travel across the surface. The shadows reveal the movements of the strings curling, twisting, and intermingling, as it extends across the form until it is only ash. The audio is a transformed excerpt from Bach's Prelude #5.