

Thang Sothea

ORENDA Art International

Thang Sothea

Cambodge, la force d'un regard

Orenda Art International
Du 14 Mars au 13 Avril 2013

54 rue de Verneuil, 75007 – Paris
Tél. : 01 49 26 90 09
www.orenda-art.com
art@orenda-art.com

Introduction

La force d'un regard, l'esquisse d'une sérénité

Architecte de formation, artiste par vocation, Sothea invente une palette visuelle singulière qui fait de lui un messenger de sa culture. Avec dextérité et fantaisie, il réinterprète l'alphabet khmer dont il révèle la grâce par ses compositions insolites. Et avec l'acuité de son regard d'artiste, ses mosaïques ouvrent des fenêtres sur la réalité contemporaine de son pays.

Un humour délicat anime ses toiles et leur fraîcheur les apparente au regard enchanté que Miro a porté sur le monde. Mais l'œuvre polyphonique qu'il construit appartient intrinsèquement à sa culture cambodgienne.

Entre gravité et légèreté, jeu et méditation, interrogations et enchantements, les peintures narratives de Sothea, au-delà de leur fantaisie presque musicale laissent transparaître l'attachement à une sagesse ancestrale, une profonde politesse du cœur qui transcende les tourments de l'histoire.

The strength of a look, the outline of a serenity

Architect by training, artist by vocation, Sothea creates a peculiar visual palette that makes of him a messenger of his culture. With skill and fantasy, he reinterprets the Khmer alphabet revealing the grace through his unusual compositions. With the acuteness of an artist's eye, his 'mosaics' open windows on the contemporary reality of his country.

A delicate humour animates his paintings and their freshness relates them to the enchantment with which Miro has looked out upon the world. But the polyphonic artwork that he is building belongs intrinsically to his Cambodian culture.

Between gravity and lightness, play and meditation, questioning and enchantment, the narrative paintings of Sothea, beyond their fantasy almost musical, reveal an attachment to ancestral wisdom, married with a deep politeness of the heart that transcends the torments of history.

Joëlle Rostkowski
Galerie ORENDA
Février 2013

Tendres sont les peintures de Sothea...

Les oeuvres de Sothea, tant dans leur pluralité de formes d'expression (portraits peints, travail sur les signes, photographies et leur réinterprétation peinte) que dans leur thématique, témoignent d'une tendresse qui n'est pas pour autant naïserie. Elles sont pleinement en phase avec son pays à l'histoire tourmentée dont l'imaginaire collectif renvoie à une autre humanité que celle de l'occident.

Cette exposition, "*La force d'un regard*", est une invitation renouvelée à déguster la formule phare de l'acte même de peindre, "*L'oeil écoute*". En l'occurrence l'oeil de Sothea est à l'écoute d'un monde qui n'est pas familier au public parisien puisqu'il s'agit non pas d'exotisme, de palmiers ou de rizières mais d'un autre rapport au monde, éloigné de notre monothéisme et de sa culpabilité.

Ce dont il témoigne relève d'un monde où les êtres ne sont pas des personnes mais des configurations, assemblage d'énergies, patchwork et puzzle sans croyance en Dieu ou une loi morale. C'est à un effacement des frontières que Sothea nous convie mais avec un sens très rigoureux de l'engagement auquel chacun est convoqué. Voyez les titres : "*Regardez-moi !*", et puis "*Mère et Père*" dont la conjonction a donné cette vie que l'on souhaiterait tellement être dédiée à la bonté et à la générosité ("*Do good and be generous*") afin de conjurer tous les pleurs du "*garçon perdu dans ma jungle*", de surcroît "*ensablantée*", et s'assurer d'un karma salvateur.

C'est à cette écoute première, à l'éveil de la vie qui nous traverse et perdure au-delà de nos enveloppes corporelles que Sothea prête son attention. Tous ces chemins de vie aux multiples agencements d'éléments, de lieux et de temps, sont au coeur de ses "*mosaïques cambodgiennes*". A travers les correspondances entre photographie et peinture, ce sont des moments magiques qui sont réappropriés avec sérénité, une fois le temps passé. La géométrie rigoureuse, très construite, des figures, procure de l'éloquence au même titre que l'expressivité des visages entrelacés, étrangement impassibles, est d'une émotion qui se dérobe pour demeurer en suspens.

Abolition du temps, décentrement hors de soi, les tableaux de Sothea sont des sortes d'anamorphoses ; ils renvoient à un espace dissimulé que l'on peut deviner, celui d'une nouvelle insertion des êtres, de leur identité, en vue d'une quête et d'une promesse de tendresse. Et la tendresse du travail de Sothea est ce qui nous éveille, inquiète et nous met en mouvement.

Pierre Montaigne
Phnom Penh, février 2013

Avatar of myself

(selfportrait / autoportrait), 140x110cm, 2010

Démarche artistique

Je suis né en 1983 mais ma vie d'artiste a commencé en septembre 2009.

A cette époque, je me sentais déprimé à cause de mon travail d'architecte et en même temps très préoccupé par ma vie personnelle. Je voulais vraiment échapper à ma vie quotidienne et prendre une longue pause. Alors j'ai commencé à dessiner de petites esquisses érotiques pendant mon temps libre, et les ai envoyées à un ami. Il m'a alors suggéré de les peindre sur toile, en grand format... Une semaine plus tard, je lui montrai ma première tentative. Ses encouragements m'ont donné la volonté de poursuivre sur cette voie.

Peu de temps après, le propriétaire d'un nouvel hôtel de luxe, à Angkor, qui avait vu ce premier tableau, m'a chargé d'en créer six autres pour la décoration de ses suites. C'était le début d'une nouvelle vie. J'ai commencé à penser que, peut-être, il était temps pour moi de m'améliorer et de me découvrir à travers la peinture. J'ai pris la décision risquée de démissionner du cabinet d'architectes et de me consacrer à plein temps à mes expériences picturales. Quelques mois plus tard, durant l'été 2010, l'Institut Goethe de Phnom Penh m'a donné la chance d'exposer le résultat de ma première incursion dans le monde de la peinture, une série intitulée "Heureux ensemble"...

Après cette série de peintures, j'avais besoin d'un changement d'air ... Dans le même temps, j'ai pris conscience que les visages, en particulier les yeux et le regard, étaient totalement absents de mes précédents tableaux ; alors j'ai décidé de commencer une nouvelle série où les yeux seraient le sujet principal.

Cette deuxième série devait être également pour moi l'occasion de montrer mon travail à un public plus large et de sortir de l'inévitable "clandestinité" de mon précédent sujet.

J'ai décidé d'appeler cette nouvelle création «Regardez-moi !» (*Meul khniom!* en khmer, la langue cambodgienne).

Au-delà de la composition du dessin, je voulais aussi, et peut-être surtout, inviter le public à suivre la progression de mon travail original sur la matière que j'avais entamé lors de ma précédente création. Certaines personnes ont commencé à dire que la texture de mes toiles avec ses craquelures, fêlures, et autres dégoulinures étaient autant de signes révélateurs de ma personnalité que la marque de fabrique de mon art naissant.

L'Institut Français de Phnom Penh a accepté d'exposer cette nouvelle série dans sa galerie principale en janvier 2011. Une seule thématique dans cette dernière création, mais au sein de laquelle plusieurs styles étaient explorés : du figuratif le plus réaliste à la fantaisie plus ou moins abstraite, en passant par une amusante expérience sur la calligraphie khmère...

En Juin 2011, j'ai décidé de travailler sur un nouveau projet entièrement consacré à la calligraphie... En fait, après les séries "Regardez-moi !" et "Heureux ensemble" où j'avais commencé mes expériences sur des lettres khmères, je souhaitais créer toute une série calligraphique afin d'approfondir la relation étroite entre le sujet et sa représentation typographique mais aussi élargir la gamme de jeux possibles entre le signifiant et le signifié. Dans cet hommage à l'écriture

khmère que je m'amusais à déformer et animer dès l'enfance sur les bancs de l'école, j'ai essayé de repousser les limites de cette graphie en direction de l'idéogramme, du pictogramme, voire du hiéroglyphe.

Mon approche, par conséquent, n'était pas seulement d'avoir une forme unique pour les 25 toiles, mais aussi un fond, un contexte unique, le Cambodge. Le thème a été cependant exploré à travers plusieurs angles : la famille, les arts, la religion, la vie sociale, l'agitation urbaine, la nature... Au sein de chaque traitement, j'ai voulu ajouter une touche d'humour et d'ironie où perce, m'a-t-on dit, une tendresse mal dissimulée pour mon pays et ma culture...

Cette exposition intitulée "Khmerographies" a eu lieu en octobre 2011 à la galerie Top Art à Phnom Penh.

Essayant toujours d'explorer de nouvelles voies pour m'exprimer à travers mon travail d'artiste, j'ai été tenté par l'expérience photographique. J'ai décidé de préparer une exposition sur ma vision du Cambodge, où cohabiteraient mes images photographiques et la peinture, où les photo-montages que je construirais à partir de mes propres photographies seraient utilisés comme source d'inspiration pour mon travail de peinture. Mon objectif était d'élaborer à travers ces peintures une vision personnelle de mon pays, une mosaïque de joies et de souffrances, de sérénité et de dynamisme, de mouvement et de permanence de l'histoire. Ce projet intitulé «Mosaïques cambodgiennes" a été sélectionné pour le Festival Photo Phnom Penh (décembre 2012) organisé par l'ambassade de France et dirigé par Christian Caujolle à qui je laisserai le soin de conclure :

« Peintre, photographe, peintre et photographe faiseur et bricoleur d'images pratiquant le collage, rapprochant les éléments, Thang Sothea invente des mondes qui marient une iconographie riche du réel et de l'imaginaire, et apprivoise en permanence les formes. Il est en permanente recherche de matières, de couleurs, de possibles et il est vraiment difficile de lui apposer une étiquette tant son travail apparaît comme un prolongement du précédent et le remet en cause. Il faut passer du temps à décrypter les éléments, à explorer les différents niveaux de sens qu'ils développent, les tensions qui les animent, les glissements qui permettent aux matières de coexister. Chaque pièce est une invitation à retourner la voir, dans le détail, car elle ne se laisse pas capturer au prime abord et si certaines semblent plus évidentes, d'une lecture plus claire, il y a bien des chances pour qu'elles dissimulent quelque chose de plus mystérieux. »

Artist's statement

I was born in 1983 but my artist life started in September 2009.

At that time, I felt depressed because of my job in architecture and at the same time more concerned about my personal life. I really wanted to escape my daily life and take a long break.. So, I started to draw some little erotic drafts during my free time, and sent them to a friend. Then he suggested me to paint them on a large canvas... One week later I showed my first work to him. His encouragement gave me the drive to continue on this path.

Shortly afterwards, the owner of a new hotel-resort in Angkor who saw this first painting commissioned me to draw six others for the decoration of the suites. It was the beginning of my new life. I started to think that maybe it was the time for me to improve and discover myself through painting. I made the risky decision to resign from the architecture office and to concentrate full-time on my personal painting experiments. A few months later, in summer 2010, the Goethe Institute in Phnom Penh gave me the chance to exhibit the result of my first foray into painting, a series entitled "Happy Together"...

After these paintings series, I felt the need of changing of scene... At the same time, I became aware that faces, and particularly eyes and looking, were totally missing in my previous paintings ; then I decided to start a new series where eyes will be the main focus.

This second series was also an opportunity to show my artwork to a larger audience and get out of the inevitable "clandestineness" of my previous "shocking" topic.

I decided to call it "Look at me !", (*Meul khniom* ! in Khmer, the Cambodian language). Through the exhibition of numerous and various painted eyes, I wanted to invite the viewers to discover about myself. But apart from the composition of the drawing, I also wanted to invite the audience to follow the progress of my original work on the material and the texture that I began to experiment with in my previous artwork 'Happy together'.

Some people started to say that cracks, trickles, and crackled drips are as much a sign of my peculiar personality, as a kind of trademark of my emerging art.

The *Institut Français* in Phnom Penh accepted to show this new series in its main gallery in January 2011. This second artwork was one single theme but where several styles were explored, from the most figurative realism to the abstract fantasy, even including a humorous experience on Khmer calligraphy...

In June 2011, I decided to work on a new project entirely devoted to calligraphy... In fact, after the series "Look at me !" and "Happy together" where I began my experiments with Khmer letters, I wished to create, a whole series to deepen the close relationship between the painted object and its typographical representation and also to expand the range of play with the signifier and the signified. In this tribute to the Khmer writing that I used to distort and animate from childhood through to school, I tried to push the limits of this calligraphy on the path to the ideogram, the pictogram and even the hieroglyph.

My approach, therefore, was not only one form for the 25 paintings, but also a unique

background, Cambodia. The theme was explored through several variations: family, arts, religion, social life, urban bustle, nature... Within each treatment I wanted to add a touch of humor and irony where breaks through an ill-concealed tenderness for my country and my culture. This exhibition called "Khmerographies" was held in October 2011 at Top Art gallery in Phnom Penh.

Always trying to find new ways to express myself through my artwork, I started to experiment photography, and decided to prepare an exhibition about my vision of Cambodia, where will cohabit my work on photography and the painting ; where the photo-montages that I elaborate from my own photos will be used as an inspiration sources for my painting work. My purpose was to elaborate, through my paintings, on how I see my country, a mosaic of happiness and suffering, of serenity and dynamism, of movements and permanence of the history. This project entitled "Cambodian mosaics" was selected for the Phnom Penh Photo Festival organized by the French embassy and directed by Christian Caujolle to who I will let the conclusion :

"Painter, photographer, painter and photographer, image maker and creator, doing collages, tying things together, Thang Sothea comes up with worlds that blend a rich iconography of the real and the imaginary, always bringing forms into line. His ongoing quest is for material, color, possibilities. It's really hard to put a tag on his work because what he does seems to be a work on progress, something branching out from previous work and challenging it. We must spend time decrypting the elements, exploring the different levels of meaning that they develop, the stresses that are behind them, and the shifts that make it possible for materials to coexist. Each piece is an invitation to come back and take another look, a detailed one, because it can not be captured the first time it is looked at. Some of them seem more obvious, with a clearer reading, but it is highly likely that they hide something more mysterious..."

Oeuvres / Artworks

Acrylique et latex sur toile / Acrylic and latex on canvas

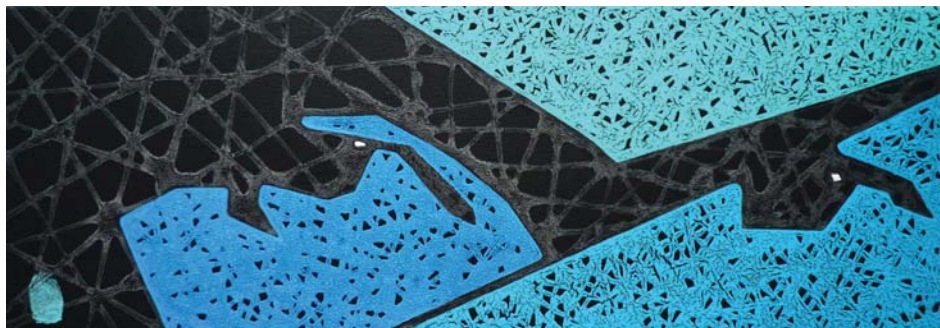
Regardez-moi!
Look at me!

Couple in love, 80x20cm, 2010

Cry me a river, 110x110cm, 2010

Toam (Romeo), 59x20cm, 2010

Teav (Juliet), 60x20cm, 2010

Night & Day, 62x20cm, 2010

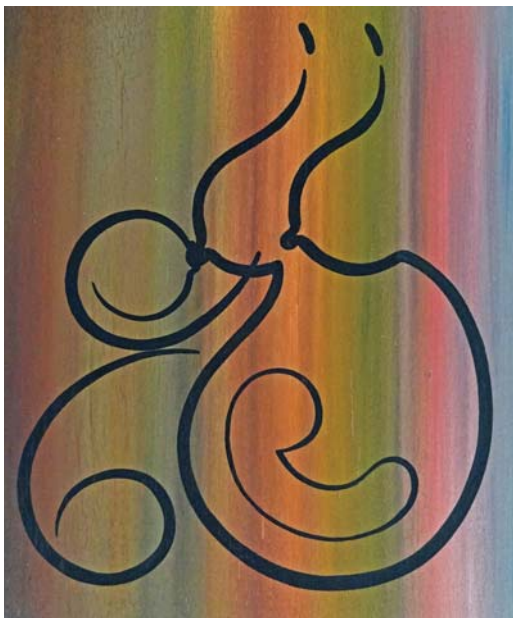
Ocean eyes, 65x20cm, 2010

Khmerographies

ម៉ែ ឪ

Mum & Dad, 110x90cm, 2011

ម៉ែ / Mother, 45x55cm, 2011

ឪពុក / Father, 55x45cm, 2011

ធ្វើបុណ្យដាក់ទាន. និមន្តសង្ឃបិណ្ឌបាត

Do good and be generous, offer to the monks, 110x90cm, 2011

ធ្វើបុណ្យដាក់ទាន / Do good and be generous, 55x45cm, 2011

និមន្តសង្ឃបិណ្ឌបាត / The offering to the monks, 55x45cm, 2011

ចារ៉ឺ អមតៈ
Eternal Chapei, 110x90cm, 2011

ឈប់ភ្លាម! / Stop immediately!, 45x55cm, 2011

ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហ្នឹង?! / What's wrong with me?!, 45x55cm, 2011

វ៉ាំ / Letters wedding party, 45x55cm, 2011

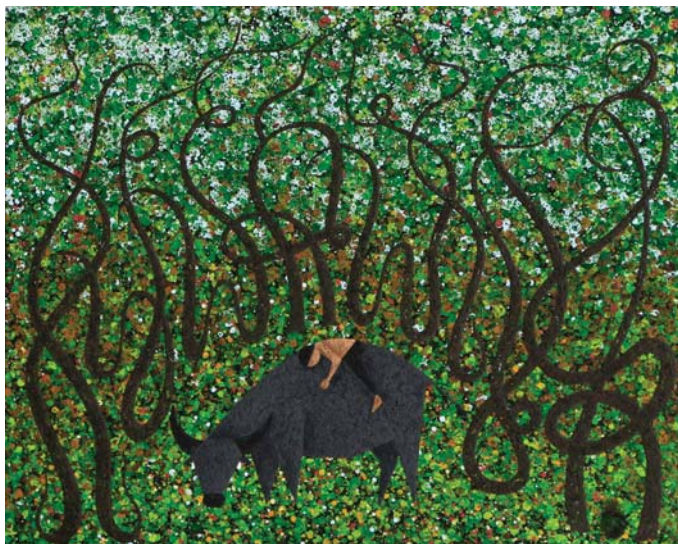
វ៉ាំ / Letters dancing party, 55x45cm, 2011

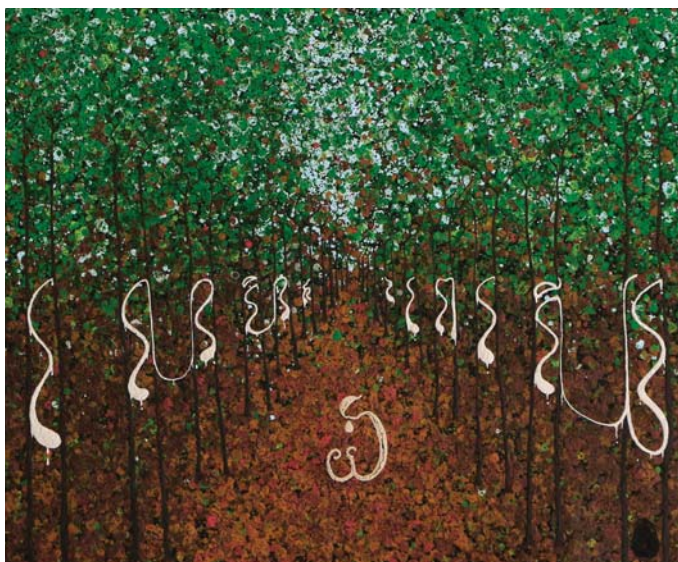
ស្បែកតូចៗ / Small leather puppet, 45x55cm, 2011

ស្បែកធំៗ / Big leather puppet, 45x55cm, 2011

វង្សក្នុងព្រៃខ្ញុំ / Boy lost in my jungle, 55x45cm, 2011

លោហិតព្រៃឈើ យំ / Mr Cry in the bleeding jungle, 55x45cm, 2011

ព្រះពុទ្ធ

Preah Puth & Buddha, 90x55cm, 2011

Mosaïques cambodgiennes

Photos & Peintures

Cambodian mosaics

Photos & Paintings

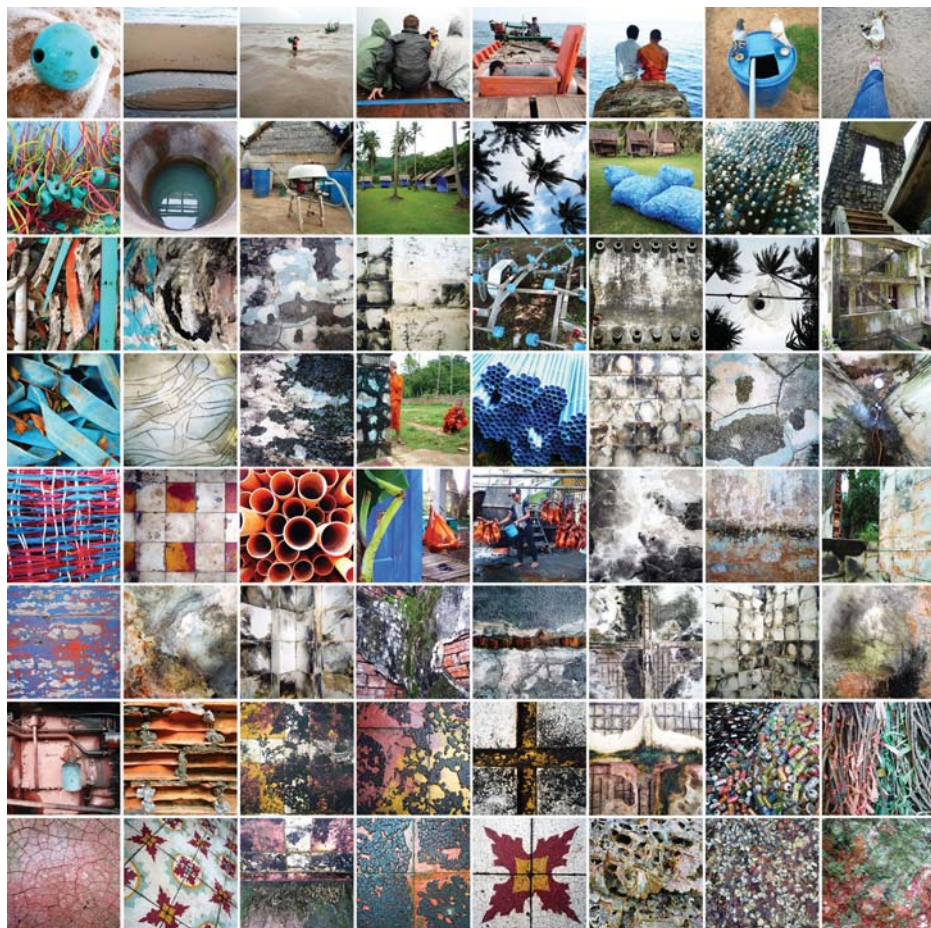
Ventilations, 83x83cm, 2012

Week-end in Kep
Saturday, photo mosaic, 83x83cm, 2012

Week-end in Kep
Saturday, painting, 83x83cm, 2012

Week-end in Kep
 Sunday, photo mosaic, 83x83cm, 2012

Week-end in Kep
Sunday, painting, 83x83cm, 2012

One day in Battambang, photo mosaic, 80x90cm, 2012

One day in Battambang, painting, 80x90cm, 2012

My countryside, painting, 98x80cm, 2012

Biographie / Biography

THANG Sothea est né dans la province de Kompong Cham, Cambodge en 1983. Artiste autodidacte, il a commencé à peindre en 2009. Diplômé de *Norton University* (Licence d'Architecture et de Planification Urbaine), il travaillait précédemment dans un cabinet d'architecte à Phnom Penh (2007-2010). En parallèle à ses activités artistiques, il continue à travailler en free-lance sur des projets architecturaux.

En 2011, il a ouvert sa propre galerie/atelier à Phnom Penh, Top Art.

THANG Sothea was born in Kompong Cham Province, Cambodia, in 1983. He is a self-taught artist who began to paint in 2009. He graduated from Norton University with a Bachelor Degree of Architecture and Urban Planning and was previously working in an architectural agency in Phnom Penh (2007-2010). In parallel to his artistic activities he continues to work, as a freelancer, on architectural projects.

In 2011, he opened his own studio-gallery in Phnom Penh, Top Art gallery.

Expositions / Exhibitions

August 2010, solo exhibition:

“Happy together” at Meta house/Goethe Institut, Phnom Penh

Exhibition on-line at: <http://www.utopiaasia.com/gal/thangsothea.htm>

January 2011, solo exhibition:

“Look at me” at CCF, French Institute, Phnom Penh

May 2011, group exhibition:

“Don’t be shy” at Meta house/Goethe Institut, Phnom Penh

October 2011, solo exhibition:

“Khmerographies” at Top art gallery, Phnom Penh.

November 2011, group exhibition:

“Look at me” at Angkor Art Explo Festival (Siem Reap)

March 2012, group exhibition:

Artwork selection, «Salon du luxe et art de vivre», Phnom Penh

May 2012, group exhibition:

“My destiny” at French Institute 20th anniversary, Phnom Penh

October 2012, group exhibition:

“Colored destinies” at Plantation Hotel-Resort, Phnom Penh

December 2012, solo exhibition:

“Cambodian mosaics” *Photo Phnom Penh Festival* at Top Art gallery

Cette exposition est réalisée sous le patronage de
**la Délégation Permanente du Royaume du Cambodge auprès
de l'UNESCO et de l'UNESCO du Cambodge.**

Le travail de l'artiste a bénéficié du soutien de

REMERCIEMENTS

Pierre Montaigne
Alain Troulet
Rotha Moeng
Olivier Planchon
Nouth Narang
Anne Lemaistre
Ponharith Prou
Gilbert Merceron

Les artistes dont les œuvres ont été exposées à la Galerie ORENDA

- Abeyta Tony *peintre*
- Allen Penny *cinéaste*
- Bobo Charlie *peintre*
- Baran Edward *peintre*
- Bradley David *peintre*
- Brijatoff Alix *écrivain*
- Carmi Eugenio *peintre*
- Cayol Pierre *peintre*
- Cazzaniga Giancarlo *peintre*
- Celada da Virgilio Ugo *peintre*
- Cerri Giovanni *peintre*
- Chung-Hing *peintre*
- Ciprut-Mitrani Monique *peintre*
- Curtis Edward *photographe*
- David Annick *peintre*
- De Boissieu Caroline *peintre*
- De Kervasdoué Anne. *photographe*
- De Leo Mario *peintre*
- De Vallombreuse Pierre *photographe*
- Dudovitch Marcello *peintre*
- Eaton Perry *graveur sur bois/carver*
- Edgar Heap of Birds *peintre*
- Failla Paola *peintre*
- Forino Rosanna *peintre*
- Garcia Miro Rafael *peintre*
- Gressot Gilles *peintre*
- Houle Robert *peintre*
- Jagiello Boguslaw *peintre*
- Karel-Zlin *peintre*
- Kelliher - Combs Sonya *peintre*
- Kingery Brenda *peintre*
- Kugimachi Akira *peintre*
- Lam Timour *plasticien*
- Landau Tamara *plasticien*
- Landau Jean-Pierre *peintre*
- Lanfranco *peintre*
- Madeyska Arika. *peintre*
- Manenti Lorenzo *peintre*
- Matta Federica *peintre*
- Mitrofanoff France *peintre*
- Momaday Scott
poète, écrivain et artiste
- Mozaffari Nurieh *peintre*
- Mufraggi Toussaint *peintre*
- Mulas Maria *photographe*
- Nilsson Anne-Marie *peintre*
- Papa Maria *sculptrice*
- Poli Gabriele *peintre*
- Romero Mateo *peintre*
- Rostkowski Edith-Laure
créatrice de bijoux
- Saifou Karim *peintre*
- Sistiaga *peintre*
- Stein Fred *photographe*
- Thang Sothea *peintre*
- Tiger Dana *peintre*
- Torres Carlos *peintre*
- Turner Pete *photographe*
- Valle Paolo *peintre*
- Van Blime Jean-Claude *peintre*
- Vigil Gray Darren *peintre*
- Volf Tom *photographe*

My destiny (painting of my fingerprint, 2012)

*The fingerprint is used as official signature in Cambodia
L'empreinte digitale est utilisée comme signature officielle au Cambodge*