

Context Revisited

ART in Embassies Exhibition ★ United States Embassy Seoul

Hanmaro Kang **Window Magic**, 2011. Ink-jet print, 31 7/8 x 40 5/16 in. Courtesy of the artist, Seoul, South Korea
강한마로 「윈도우 매직」, 2011. 잉크젯 프린트, 81 x 103 cm. 서울에서 작가 제공

ART in Embassies

Established in 1963, the U.S. Department of State's office of ART in Embassies (AIE) plays a vital role in our nation's public diplomacy through a culturally expansive mission, creating temporary and permanent exhibitions, artist programming, and publications. The Museum of Modern Art first envisioned this global visual arts program a decade earlier. In the early 1960s, President John F. Kennedy formalized it, naming the program's first director. Now with over 200 venues, AIE curates temporary and permanent exhibitions for the representational spaces of all U.S. chanceries, consulates, and embassy residences worldwide, selecting and commissioning contemporary art from the U.S. and the host countries. These exhibitions provide international audiences with a sense of the quality, scope, and diversity of both countries' art and culture, establishing AIE's presence in more countries than any other U.S. foundation or arts organization.

AIE's exhibitions allow foreign citizens, many of whom might never travel to the United States, to personally experience the depth and breadth of our artistic heritage and values, making what has been called a: "footprint that can be left where people have no opportunity to see American art."

"The ART in Embassies program reveals the rich history and cultural heritage of the United States and the communal experiences that we share with peoples of different countries, backgrounds and faiths, binding us closer together. Through its temporary exhibitions and permanent collections, the ART in Embassies program intrigues, educates, and connects – playing an ambassadorial role as important as that served by traditional diplomacy."

— Hillary Rodham Clinton
Former Secretary of State

아트 인 엠버시 프로그램

1963년에 만들어진 국무부 아트인엠버시(AIE) 담당부서는 단기전과 상설전 개최 및 아티스트 참여 프로그램 조직, 관련 출판물 발행 등의 업무를 담당하며 미국 공공 외교에 문화적 깊이를 더하는 중요한 역할을 맡고 있습니다. 그보다 10년 앞서 이와 같은 글로벌 미술 프로그램의 밑그림을 그린 곳은 바로 뉴욕현대미술관입니다. 1960년대 초, 존 F. 케네디 대통령은 이를 정부의 정식 프로그램으로 만들고, 초대 책임자를 지명하였습니다. 오늘날 전 세계 200여 곳에서 시행되고 있는 아트인엠버시 프로그램은 미국 대사관, 영사관, 대사관저 등 미국을 대표할 수 있는 공간에서 미국과 현지의 현대 미술 작품들을 선정하고 초청하여 단기전 및 상설전을 선보이고 있습니다. 이들 전시회는 전 세계 각지의 관객들에게 양 국 문화예술의 특성과 깊이, 다양성을 전하는 자리이며, 아트인엠버시의 활동 영역은 미국의 다른 어떤 예술 관련 단체나 기관보다도 넓습니다.

아트인엠버시 전시회는 미국에 와본 적이 없는 외국인들에게 미국의 예술적 전통과 가치의 깊이와 폭을 직접 경험하도록 해준다는 점에서, "미국의 예술을 접할 기회가 없었던 곳에 남기는 발자국"과도 같습니다.

"아트인엠버시 프로그램은 미국의 풍부한 역사적, 문화적 전통을 드러내고, 세계 각 국의 시민들과 국적, 배경, 종교를 떠나 하나가 될 수 있는 공동체적 경험을 나누도록 해준다. 아트인엠버시 프로그램은 단기전과 상설전을 통해 호기심을 불러일으키고, 배움의 자리를 제공하며, 사람들을 연결해준다. 이는 전통적인 외교의 기능에 견줄만큼 중요한 역할이다."

— 힐러리 클린턴 전 국무장관

Introduction

It is with pleasure and pride that I present this exhibition from the U.S. Department of State's office of ART in Embassies in our Residence. The pieces in the exhibition symbolize Korean-American friendship and reflect the uniqueness of Habib House, which was built on the foundations of both traditional Korean and Western architecture. The exhibition consists of various types of art by different Korean-American and Korean artists who have strong connections to the United States. As the title *Context Revisited* suggests, many of the pieces isolate ubiquitous, everyday materials from their usual contexts and lead us to consider them and our daily lives in a new light. I hope this exhibition, highlighting the artistic links between the United States and Korea, will deepen the friendship between our two countries. I extend my sincere thanks to ART in Embassies in Washington, D.C., and to the many artists and collectors whose generous loans have made this exhibition possible.

Ambassador Sung Y. Kim

Seoul
June 2013

인사말

주한미국대사관저에서 미 국무부의 '아트 인 앰버시 프로그램 (ART in Embassies Program)'의 일환으로 이번 전시회를 선보이게 되어 기쁘고 자랑스럽습니다. 전시된 미술품들은 한미간 우애를 상징하며 전통 한옥과 서양식 건축 양식을 절충하여 지은 '하비브 하우스 (Habib House)'가 가진 특별함을 나타냅니다. 전시회는 한국계 미국인 작가 및 미국과 인연이 깊은 한국인 작가들의 다양한 미술품으로 구성되어 있습니다. '맥락의 재조명 (Context Revisited)'이라는 전시명에서 알 수 있듯이, 많은 작품들이 일상에서 흔히 볼 수 있는 재료들을 일반적인 문맥에서 떼어내어 우리가 이들 재료 및 일상적인 삶을 새로운 시각에서 바라볼 수 있게 합니다. 한미간 예술적 교류를 강조하는 이번 전시회로 양국간 우애가 더 돈독해지기를 바랍니다. 미 국무부의 '아트 인 앰버시 프로그램' 및 이번 전시를 위해 아낌없이 작품을 대여해준 예술가와 수집가들에게 진심어린 감사를 드립니다.

성김 대사

서울
2013년 6월

Si Jae Byun

(1976, Seoul, South Korea)

“My work often revolves around personal and social experiences focusing on inner conflicts communicated to the viewer through interactivity. Using characteristic imagery of human internal organs and videos incorporating home appliances, I create vibrant and youthful works utilizing a wide range of materials to achieve diverse ideas. Just like the constant changing of human emotions, home appliances and human organs work through a process whether physical or psychological.

The appliance and organ metaphors are used to explain inner conflict in the development of the human psyche. Both metaphors represent the processes that parallel changes during the human psyche maturation. These processes are continuously repeated throughout life.

My drawing is an orient[al]-style of painting of hybrid and whimsical character. Using transparent Chinese silk paper and black ink, the work shows a multi-layered storyline reflecting the hybrid character of our own physical forms and psychological identity. Unlike traditional oil paintings of the West, where a surface could conceal many layers of mistakes, orient[al]-style paintings go through many drafts and many pieces of paper before a single masterpiece is created. I believe this to be a waste. I combine techniques from both styles of painting by expanding my drawings little by little on each silk paper, resulting in one final, layered image. The purpose is for people to easily identify with the characters and stories I have created. These characters reveal a hybrid of influences that are both mechanical and biological, with a multicultural twist. Mechanically, I use household appliances from everyday life that people can easily relate [to] their own experiences. Biologically, the metaphor of physical body parts closely relates to everything we create and do, as lungs breathes or hearts pulse. I put it all together with both Western and far Eastern influences through concepts of storytelling and circulation.”

— Si Jae Byun

변시재

(1976, 서울, 한국)

“내 작품은 종종 개인적, 사회적 경험을 주제로 하며 상호작용을 통해 관객에게 전달되는 내적인 갈등에 초점을 둔다. 인간 장기의 특징적 이미지와 가전기기를 결합한 영상을 사용함으로써, 다양한 생각을 구현하기 위해 광범위한 재료를 활용한 젊고 활기찬 작품을 창조한다. 인간의 감정이 끊임없이 변하듯이, 가전기와 인간의 장기는 육체적이든 심리적이든 어떤 과정을 거치며 변화한다.

가전기와 신체 장기에 대한 메타포는 인간의 정신이 발달하면서 나타나는 내적인 갈등을 설명하기 위해 사용된다. 이 두가지 메타포는 인간의 정신이 성숙하면서 겪는 변화에 따르는 과정들을 나타낸다. 이러한 과정들은 인간이 살아 가면서 계속 반복된다.

내 드로잉은 복합적이고 독특한 특징을 지닌 동양적인 스타일의 회화이다. 중국의 투명 실크지와 검은색 잉크를 사용하여, 우리 자신의 신체 형태와 심리적 정체성의 복합적인 특성을 반영한 다층적인 줄거리를 보여준다. 선을 잘못 그려도 면으로 덧칠할 수 있는 전통적인 서양의 유화와 달리, 동양화는 한 작품이 완성되기까지 많은 초안 작업을 거쳐야 하기 때문에 종이가 많이 사용된다. 이는 낭비라고 생각한다. 나는 동양화와 서양화의 회화 기술을 접목하여, 각 실크지에 드로잉을 조금씩 늘려가면서 최종적으로 겹겹의 층을 이룬 이미지를 창출한다. 이는 사람들이 내가 만든 인물과 이야기에 쉽게 공감하도록 하기 위한 것이다. 이들 인물들은 다문화적 양상을 띄며 기계적이고 생물학적이기도 한 복합적인 영향력을 드러낸다. 기계적인 면에서 나는 사람들이 자신의 경험과 쉽게 관련지을 수 있는 일상 생활의 가전기기를 사용한다. 생물학적인 면에서 인체 장기에 대한 메타포는, 폐가 호흡하고 심장이 뛰는 것처럼, 우리가 만들고 행하는 모든 것과 긴밀히 연관되어 있다. 나는 스토리텔링과 순환이라는 개념을 통해 인체 장기에 대한 메타포와 동서양의 영향을 모두 결합한다.”

— 변시재

Si Jae Byun 변시재

Si Jae Byun holds Bachelor's and Master's degrees from Kookmin University, as well as a Master of Fine Arts degree from the School of Visual Arts in New York City. She is currently based in Arlington, Virginia. Byun has exhibited internationally at Gallery Chang and the Shin Art Museum, both in Korea. Additional group exhibitions include *Kinaesthetics* at Visual Arts Gallery in New York City and *Dual Scenery* at Art Com Center in Norwood, New Jersey.

변시재는 국민대학교에서 학사, 석사를 취득했으며, 뉴욕의 스크 오브 비주얼 아트에서 석사학위를 받았다. 현재 버지니아주 알링턴에 거주하고 있다. 한국에 있는 갤러리 창과 신미술관에서 국제 개인전을 열었다. 그 밖에 참여한 단체전으로는 뉴욕 비주얼 아트 갤러리의 <생체미학>과 뉴저지 아트컴 센터 갤러리의 <이중 풍경>이 있다.

Si Jae Byun 변시재

Si Jae Byun 변시재

Si Jae Byun 변시재

Mina Cheon

(1953, Seoul, South Korea)

Having grown up as the daughter of a Korean diplomat in various Western countries, Mina Cheon has been exposed to both the East and West her whole life. Recently, Cheon has been making artwork that reflects her transnational life, especially commenting on the differences between media coverage, as well as cultural public responses that differ between countries that she witnesses while traveling. Cheon has been interested in the theme of cultural conflict – in the severed relationship between North and South Korea, in the techno-Orientalism that occurs from the West to the East, and in racism found in popular culture and images among rival Asian nations.

Here, the set of artworks displayed at the ambassadorial residence deals with girls' play things, namely paper dolls, and specifically those that were produced in Korea during the 1970s. In these paper doll dresses, one can witness the various themes of Westernization, and concepts of beauty that were propagated nationally in South Korea after the Korean War. Among the many Victorian to disco style outfits, the Korean traditional dress stood out as one in which the image of traditional Korea was utilized to further propagate a national image, by fusing the cultural past with visions of a Westernized future.

Although Cheon's work reflects her childhood of growing up in Korea in the 1970s, the works are meant to serve as a cultural critique rather than a memory. Usually, the body of paper doll dresses is displayed against Cheon's 99 Miss Kim(s) installation, which is an art work comprised of ninety-nine, handmade dolls depicting North Korean military femme-bots (female robots). The juxtaposition of the female images is meant to show the stark contrast between uniformity and diversity, between representations of North and South Korea.

천민정

(1973, 서울, 한국)

한국 외교관의 자녀로 서구 여러 나라를 옮겨 다니며 성장한 천민정은 동양과 서양 문화를 두루 접하며 자랐다. 최근 들어 작가는 자신의 초국가적인 경험을 반영하는 작품들을 제작하기 시작했는데, 특히 언론이 특정 사건을 다루는 방식에 있어서의 문화적 차이, 혹은 나라에 따라 다른 대중의 반응 방식에 중점을 두었다. 작가는 문화적 충돌이라는 주제에 특별한 관심을 보인다. 예컨대 남한과 북한 간의 대치 관계, 서양에서 시작되어 동양까지 번져간 테크노-오리엔탈리즘의 양상, 혹은 경쟁적 관계에 있는 아시아 국가들 사이에서 발견되는 대중/시각문화에서의 인종차별적 요소 등을 들 수 있겠다.

주한 미대사관저에 전시된 작품 시리즈는 어린 시절 여자 아이들이 가지고 놀던 종이 인형들, 특히 1970년대 한국에서 생산되던 종이 인형을 그 소재로 삼는다. 이 종이 인형 드레스들은 서구화와 관련된 주제들에 대해 증언하고 있으며 한국 전쟁 이후 한국사회를 지배했던 미의 기준도 잘 보여준다. 빅토리안 풍에서 디스코 스타일까지 다양한 의상 사이에서 유일하게 눈에 띄는 전통적인 한복은, 과거의 전통문화를 서구화된 미래에 대한 비전과 융합하여 한국의 국가 이미지를 보다 부각시키고자 하는 도구로 사용되었다.

천민정의 작품은 1970년대에 유년기를 한국에서 보낸 작가의 성장경험을 반영하고 있으나, 어린 시절의 추억이라기보다는 문화비평적 시각으로 제시되었다. 이 종이 인형 시리즈는 작가가 제작한 <99명의 미스 김>이라는 작품과 병행되어 전시되곤 했는데, <99명의 미스김>은 99개의 북한 여성 로봇 군인을 수제작한 인형 시리즈다. 이런 병치는 단일성과 다양성, 혹은 북한과 남한 문화가 재현되는 방식에 있어서의 극명한 대조를 드러내기 위한 의도를 가지고 있다.

미디어 작가이자 학자이며, 교육자인 천민정은 볼티모어, 뉴욕, 서울을 오가며 살고 있다. 그녀는 볼티모어에 위치한 메릴랜드 인스티튜트 칼리지 오브 아트에서 교수로 재직 중이며, 미술

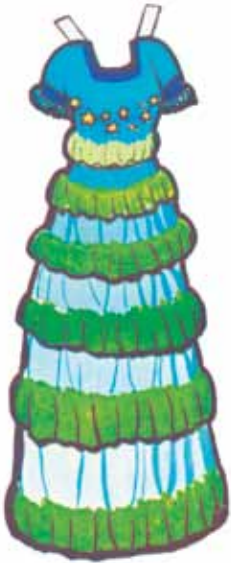
Mina Cheon 천민정

Mina Cheon is a media artist, scholar, and educator who lives alternately in Baltimore, New York, and Seoul. She is a professor at the Maryland Institute College of Art, Baltimore, teaching both studio and liberal arts. Cheon received her Doctorate in the philosophy of media and communications from the European Graduate School in Switzerland. She holds two Master of Fine Arts degrees, one in imaging digital arts from the University of Maryland, College Park, and the other in painting from the Maryland Institute College of Art; and her Bachelor of Fine Arts degree in painting was received from Ewha Womans University in Seoul. Her solo exhibitions were held at the C. Grimaldis Gallery in Baltimore, Lance Fung Gallery in New York, and the Arts Council's Insa Art Space in Seoul.

실기와 이론을 모두 가르치고 있다. 이화여자대학교 미술대학 회화과를 졸업한 후, 칼리지 파크에 위치한 메릴랜드 주립대에서 디지털 미술 분야, 그리고 메릴랜드 인스티튜트 칼리지 오브 아트에서는 회화 분야 석사학위를 각각 받았다. 박사학위는 스위스의 유러피안 대학교 대학원에서 미디어/커뮤니케이션 전공으로 취득하였다. C그리말디 갤러리 (볼티모어), 랜스 펑 갤러리 (뉴욕)과 한국문화예술위원회 인사미술공간(서울)에서 개인전을 가진 바 있다.

Mina Cheon 천민정

Hanmaro Kang

(1969, Seoul, South Korea)

"Signs and characters in display windows captivated me when I was at a young age, and now windows signs are reborn in my artwork. I deconstruct original signs and then recombine them with other signs and letters in new display windows. In other words, I am trying to deconstruct regular meaning and order through arbitrary combinations among signs. The signs and characters represented in my display windows have been creating new meaning and narrative.

My signs and languages are repeating and duplicating themselves as they float around inside me as symbols. I have been obsessed with signs for a long time. Display windows in cities, full of numerous signs, have always been fascinating to me. As I open the door to my childhood memory, I see display windows of a toy store that used to catch my eyes on my way to and from school. The original anxiety and obsession of a child magically disappeared into the order and the repetition of signs. Since then, display windows have been a space of consolation, a door to my memories and a window to the world outside; the signs, images and letters on display windows have been my toys. Display windows which have been a means of communication between the past and the present are now turning into a messenger between the virtual world and the real one. Display windows are windows that are always open and metaphoric. Signs and letters are redisplayed and recreated. Original signs in display windows are being deconstructed and then rearranged and recombined into new signs and letters that go beyond time and space. The newly born signs and letters in my display windows, therefore, present new interpretation and narratives outside of fixed order and meanings. Civilized codes and signs exist at the center of display windows. Marcel Mauss, an anthropologist referred to a new civilization created by the encounter of different cultures as the 'gift.' I have always thought that such encounters of

강한마로

(1969, 서울, 한국)

"쇼 윈도우의 기호와 문자들은 어린 시절부터 나를 매료시켰고, 이제 내 작업을 통해 재탄생된다. 나는 본래의 기호들을 해체하고 새로운 쇼 윈도우에서 다른 기호와 문자들로 결합한다. 다시 말해 기호들간의 자의적 결합을 통해 고정된 질서와 의미를 해체하려는 시도를 하고 있다. 나의 쇼 윈도우 안에서 표현된 이러한 기호와 문자들은 새로운 의미와 이야기를 만들어낸다.

나의 기호와 언어들은 내 안에서 기표로 떠다니며 반복과 복제를 거듭하고 있다. 나는 오랫동안 기호에 대해 집착하고 몰두해 왔다. 수많은 기호들을 담고 있는 도시의 쇼 윈도우는 나를 언제나 사로잡았다. 내 유년 시절의 기억의 문으로 들어가 보면 등하고 길에 내 눈을 사로잡았던 장난감 가게의 쇼 윈도우가 떠오른다. 한 아이의 원초적 불안과 강박은 기호들의 반복과 질서 속에 스며들어 마법처럼 사라진다. 그때부터 쇼 윈도우는 나에게 위안의 공간이고 기억의 문이며 세상을 바라보는 창이 되었다. 쇼 윈도우의 기호, 이미지, 문자들은 나의 놀이의 도구였다. 쇼 윈도우는 과거와 현재를 이어주는 소통의 도구로서 출발하여, 현재에는 가상과 현실의 세계를 이어주는 메신저의 역할을 하고 있다. 쇼 윈도우는 나에게 언제나 열려 있는 창이며 은유로서의 창이다. 기호와 문자들은 쇼 윈도우를 통해 새롭게 전시되면서 재창조되고 있다. 쇼 윈도우 안의 본래의 기호들을 해체하고, 시간과 공간을 넘어서는 새로운 기호와 문자들로 재배치하고 재결합한 것이다. 이렇게 나의 쇼 윈도우 안에서 새롭게 태어난 기호와 문자들은 고정된 질서와 의미를 넘어 새로운 해석을 담고 또 다른 이야기를 만들어낸다. 쇼 윈도우의 중심에는 문명적 코드와 기호가 존재한다. 문명과 문명이 만나서 만들어진 새로운 문명을 인류학자 마르셀 모스는 선물이라고 하였다. 나 역시 이러한 문명의 만남은 언제나 매혹적이라고 생각한다. 현대의 쇼 윈도우 안에서 가상과 실재를 넘나들며, 기호와 문자의 결합을 통해 새로운 시간과 공간을 창조한다. 이렇게 만들어진 새로운 풍경과 현실을 통해 의미와 감각을 확장시키는 것이다."

— 강한마로

Hanmaro Kang 강한마로

civilizations are fascinating. Within the display windows of modern times, I create new time and space, combining signs and letters and freely crossing the border between the real and virtual worlds. The newly created landscape and reality lead to extended meanings and senses.”

— Hanmaro Kang

Hanmaro Kang graduated from Korea University's School of Art and Design, Seoul, in 2007 and studied digital arts at Pratt Institute in Brooklyn, New York, from 2008 to 2009. Currently, Kang is attending the School of Communication at Yonsei University in Seoul, majoring in media arts. In 2010 he held his first solo exhibition at JKSpace Gallery, also in Seoul. In 2011 he presented his art work at Gallery Jinsun, Gallery Bresson, and the Seoul Museum of Art. In the same year, he presented interactive installations at Gallery Zandari's *Sense Interface: Knowledge Talks of Senses*. Kang has participated in various group exhibitions in Seoul and New York since 2006.

강한마로는 2007년 고려대 서양화과를 졸업하고 2008년-2009년 브루클린 프랫 인스티튜트에서 디지털 아트를 전공했다. 현재 연세대학교 커뮤니케이션 대학원에서 미디어 아트를 전공하고 있다. 2010년 서울 JK 스페이스 갤러리에서 첫 개인전을 열었다. 2011년 갤러리 진선, 갤러리 브레송, 서울 시립 미술관에서 전시회를 가졌다. 같은 해 갤러리 잔다리에서 <감성 인터페이스: 지식, 감성을 말하다>를 주제로 인터랙티브 설치미술을 선보였다. 2006년 이후 서울과 뉴욕에서 다수의 단체전에 참여했다.

Ik-Joong Kang

(1960, Cheong Ju, South Korea)

"*Happy World* began when I was riding the subway every day. I was fascinated by the different people and things I saw, so I took small canvases with me and began to create the images that became the work. I hope these symbols ... will make the tens of thousands of people who ride the 7 train every day talk about what they see and share their impressions.

"The traditional Korean moon-shaped jar (Moon Jar) is my story of the sky. It's the sky with floating clouds that I saw as a child from the valley of my hometown. It's the orange-hued moon rising in my airplane window as I come into JFK after a long trip. It's the happiest sun ray slipping into my studio while I'm eating the three-dollar lunch special from Chinatown. The Moon Jar, made during the Chosun dynasty (1392-1910), is simple and plain like the sky, but it also changes in hue and shade depending on the emotions of the viewer and when it is viewed. The shape of the Moon Jar is not as perfectly round as a full moon. Even in the hands of a master, it has imperfections, but this is a part of its wholeness and it is better left as it is.

The making of a Moon Jar shares similarities with making Bibimbap, the traditional Korean rice dish. Bibimbap is made by mixing bits of meat, fish, vegetables and seasoning – whatever is on hand – with rice. There are infinite ways to create a delicious Bibimbap, but the underlying constant is rice. The cook who makes Bibimbap exhibits a flexibility and openness to everything, within a given structure. When the food is done, people eat together, like the master who makes a Moon Jar and shares its beauty with everyone.

The Moon Jar is formed by shaping a bottom half and top. Then the two semi-spheres are connected by hand, glazed and fired in the kiln. The result often shows a visible joint mark near the middle and slight irregularities in the overall form. But the jar becomes one body and starts breathing air into the sky.

강익중

(1960, 청주, 한국)

“「행복한 세상」은 매일 지하철을 타고 다니던 시절에 착수한 작품이다. 나는 다양한 사람들과 사물의 모습에 매료되어 작은 캔버스를 가지고 다니면서 내 작품을 구성하는 이미지를 만들기 시작했다. 이러한 기표들을 통해 매일 수만 명이 뉴욕의 7번 지하철을 타고 다니며 자신들이 보는 세상을 이야기하고 서로 느낌을 나누기를 바란다.

한국의 전통적인 달모양의 항아리 (달항아리)는 하늘에 관한 내 이야기를 담고 있다. 내 어릴 적 고향 계곡에서 보았던 떠다니는 구름이 있는 하늘이라고 할 수 있다. 긴 여행 끝에 뉴욕 JFK 공항에 도착할 즈음 비행기 창문에서 바라본 떠오르는 오렌지 빛 달과도 같다. 달항아리는 차이나타운에서 사온 3달러짜리 점심을 먹을 때 내 스튜디오로 슬며시 빗겨 들어오던 따사로운 햇살이다. 조선시대 (1392-1910)에 만들어진 달항아리는 하늘처럼 소박하고 담백하지만 관객의 감정과 시선에 따라 색조와 음영이 달라진다. 달항아리의 모양은 보름달처럼 완전히 둥글지는 않다. 대가가 만들더라도 달항아리는 불완전한데, 이러한 자연스러운 형태가 완전함을 이루기 때문에 있는 그대로의 모습이 더 좋다.

달항아리를 만드는 것은 한국 전통 음식인 비빔밥을 만드는 것과 유사하다. 비빔밥은 여러 가지 채소, 고기, 생선, 양념등 자신이 구할 수 있는 재료를 밥에 한데 섞어서 만든다. 맛있는 비빔밥을 만드는 방법은 많지만 기본적으로 항상 들어가는 것은 밥이다. 비빔밥을 만드는 사람은 밥을 기초로 주어진 모든 재료에 대해 융통성과 열린 마음가짐을 갖고 있어야 한다. 비빔밥이 완성되면, 작가가 달항아리를 만들어 모든 사람과 아름다움을 공유하듯이, 다른 사람들과 함께 먹는다.

달항아리를 만들기 위해 먼저 상부와 하부를 따로 만든 후, 손으로 두개를 접합하여 유약을 바르고 가마에서 굽는다. 다 굽고 닳을 때 종종 중앙 부분에서 이음매가 눈에 띄게 보이고 전체 형태가 부정형일 수 있다. 하지만 달항아리는 하나의 몸체를 갖추고 하늘에 호흡을 불어넣기 시작한다. 달항아리는 손으로 이어 붙여 만드는 작업을 통해 하나됨을 이룬다.”

— 강익중

Ik-Joong Kang 강익중

The Moon Jar exemplifies oneness through this handmade connection.”

— Ik-Joong Kang

Ik-Joong Kang has lived and worked in New York City since 1984. He received his Bachelor of Fine Arts degree from Hong-Ik University in Seoul, South Korea, and his Master of Fine Arts degree from Pratt Institute in Brooklyn, New York. Kang has exhibited widely and received many awards and fellowships, including a Louis Comfort Tiffany Foundation Fellowship and a Joan Mitchell Foundation Fellowship. His work is included in the following collections: The Whitney Museum of American Art, New York; the Ludwig Museum, Cologne, Germany; The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, California; the Bronx Museum of the Arts, New York; the Samsung Art Museum, Seoul, South Korea; and the President's Committee on the Arts and Humanities, Washington, D.C.

강익중은 1984년 이래로 뉴욕시에서 거주하며 활동하고 있다. 홍익대학교에서 서양화과를 졸업하고 브루클린 프랫 인스티튜트에서 석사학위를 받았다. 다양한 전시회를 가졌으며, 루이즈 컴포트 티파니 재단 펠로십과 조안 미첼 재단 펠로십을 비롯한 다수의 상과 펠로십을 받았다. 그의 작품은 뉴욕 휘트니 미술관, 독일 쾰른의 루드비히 박물관, 캘리포니아 로스앤젤레스의 현대미술관, 뉴욕 브롱스 미술관, 서울 삼성미술관, 워싱턴 D.C. 소재 예술과 인문학 대통령위원회 등에 소장되어 있다.

Ik-Joong Kang 강익중

Heechan Kim

(1982, Seoul, South Korea)

“My work operates out of the conceptual space where my ideas about human relationship encounter the structural processes of handmade forms. My particular interest in human relationship has been human coexistence in modern global society. I explore issues of intense emotional tension, obsession, violence and sexuality through the material process of bending thin wood strips and stitching them with metal wires. These construction methods express the understanding that every human being is connected, bounded and destined to exist together. As such, the form of the human body itself deeply influences my work both formally and conceptually. I see my objects as containers. The word, ‘to contain,’ has an important role in my body of work. As a container, the object makes a boundary of inside and outside, creating a new space and volume. Ultimately, it synthesizes all the elements of the object making possibilities to become more than what it is. It is in this synthesis of elements that the objects speak to our experience as humans. When we surrender our view of distinction and containment, we allow ourselves the possibility to become something much greater.”

— Heechan Kim

Heechan Kim holds a Master of Fine Arts degree from the Rochester Institute of Technology, New York, and a Bachelor of Fine Arts degree from Seoul National University. He also studied at the San Francisco Academy of Art, California, and completed residencies at Anderson Ranch in Colorado and the Oregon College of Art and Craft, Portland. Kim’s work has been exhibited at PDX Contemporary Art Gallery, Portland; the New York Institute of Technology, New York City; and the Grand Rapids Art Museum, Michigan, among other venues.

김희찬

(1982, 서울, 한국)

“내 작품은 인간관계에 관한 나의 생각이 손으로 만든 형태의 구조적 과정과 만나는 개념적 공간에서 출발한다. 내가 인간관계에서 특별한 관심을 갖는 부분은 현대 글로벌 사회에서 인간의 공존이다. 나는 얇은 나무 조각을 구부리고 철사로 꿰매서 잇는 물질적 과정을 통해 극도의 긴장된 감정, 집착, 폭력과 섹슈얼리티의 문제들을 탐구한다. 이러한 제작 방식은 모든 인간이 연계되고, 결속되며, 공존하도록 운명지워진다는 생각을 잘 보여준다. 이에 따라 인체의 형태는 그 자체로 형식적으로나 개념적으로 내 작품에 심대한 영향을 미친다. 나는 나의 오브제를 그릇이라고 여긴다. ‘담고 있다’라는 단어는 내 작품에서 중요한 역할을 한다. 그릇으로서 오브제는 안과 밖의 경계를 정하고 새로운 공간과 부피를 창조한다. 궁극적으로 오브제의 모든 요소를 종합하여 그 자체를 뛰어넘는 가능성을 창출하게 된다. 이렇게 요소들을 종합함으로써 오브제는 인간으로서 우리의 경험을 반영한다. 우리가 구분과 한정에 대한 스스로의 생각을 버리면 훨씬 더 나은 무엇인가가 될 가능성을 열어두는 것이다.”

— 김희찬

김희찬은 뉴욕 로체스터 공대에서 미술학 석사학위를 취득했고 서울대학교 미술대학을 졸업했다. 샌프란시스코 아카데미 오브 아트에서 수학했으며 콜로라도 앤더슨 랜치 아트센터와 오리건 미술대학에서 레지던시 프로그램을 수료했다. 그의 작품은 포틀랜드 현대미술 갤러리, 뉴욕공과대학, 미시간 그랜드래피즈 미술관 등에서 전시되었다.

Heechan Kim 김희찬

Bohnchang Koo

(1953, Seoul, South Korea)

Bohnchang Koo began working on his *Vessel* series after discovering a photograph of Lucie Rie, the Austrian-born British potter, sitting next to a Moon Jar. Koo had always been moved by the voluminous, yet gentle, quality of Joseon white porcelains; but in this photo, he saw that the white porcelain resembled the surface of human skin after it became worn with age. Moon Jars traveled a great distance from their original homes, and Koo was inspired to find each one and rescue it through his photographs – to find the white porcelain objects waiting patiently to be re-discovered, hiding in a museum display or a private collection. He has photographed each of these far-flung vessels by approaching them one by one, as if he were taking a portrait.

Koo attended Yonsei University in Seoul, and later studied photography in Hamburg, Germany. He was a professor at Kaywon School of Art and Design, Chung-Ang University (Seoul), Seoul Institute of the Arts, and a visiting professor at London's Saint Martin School. He is currently a professor at Kyungil University. His works have been exhibited in many solo exhibitions, including Samsung Rodin Gallery, Seoul (2001); Peabody Essex Museum, Massachusetts (2002); Camera Obscura, Paris (2004); Kahitsukan Kyoto Museum of Contemporary Art (2006); and the Philadelphia Museum of Art, Pennsylvania (2010), among others. Koo's works are in the collections of the San Francisco Museum of Modern Art, California; Museum of Fine Arts, Houston; Kahitsukan Kyoto Museum of Contemporary Art; National Museum of Contemporary Art, Korea; and Leeum, Samsung Museum of Art, Seoul.

구본창

(1953, 서울, 한국)

구본창은 오스트리아계 영국인 도예가 루시 리가 달항아리 옆에 앉아 있는 사진을 본 것을 계기로 백자 시리즈를 제작하게 되었다. 넉넉한 형태지만 온화한 특징의 조선 순백자에 늘 감동을 받았던 작가는 이 사진 속에서 세월의 흔적이 새겨진 백자가 사람의 살갓과 비슷하다고 느꼈다. 작가는 조선에서 머나먼 여정을 거친 달항아리 각각을 찾아 자신의 사진에 담아 구원하고 박물관이나 전시실에서 재발견되기를 기다리는 순백자를 찾아다니도록 영감을 받았다. 작가는 전 세계에 흩어져 있는 백자들을 마치 인물 사진을 찍듯이 하나 하나 접근해서 촬영했다.

구본창은 연세대학교를 졸업하고 독일 함부르크에서 사진 디자인을 전공했다. 계원조형예술대학, 중앙대학교 및 서울예술대학교에서 강의를 하였고, 런던 세인트 마틴 스쿨 초청교수를 지냈다. 현재 경일대학교 교수로 재직 중이다. 2001년 삼성 로댕 갤러리, 2002년 매사추세츠 피바디 에섹스 뮤지엄, 2004년 파리 갤러리 카메라 옵스큐라, 2006년 교토 카히츠크 미술관, 2010년 필라델피아 미술관 등에서 다수의 개인전을 열었다. 그의 작품은 샌프란시스코 현대 미술관, 휴스턴 뮤지엄 오브 파인 아트, 교토 카히츠크 미술관, 과천 국립현대미술관, 삼성미술관 리움 등에 소장되어 있다.

Bohnchang Koo 구본창

Sungmi Lee

(1977, Seoul, South Korea)

"I am interested in the exploration of the aesthetic possibilities existing within non-art items, transforming industrial materials to transcend their intended purpose. This reflects the ongoing transformation of self that occurs as I face my conflicting cultural identity. The materials I use are in large part translucent, referencing my exploration of the elusive and fading quality of memory. The translucent materials are naturally interactive with their environment and immediately transformed by whatever is behind them. I, too, feel this inherent sense of environmental effect, as I find myself directly shaped and changed by my surroundings. The repetition and layering of materials in my art represents the physical and mental process of my work. It reflects the act of meditation, becoming a personal ritual and form of prayer."

— Sungmi Lee

Sungmi Lee earned her Master of Fine Arts degree from Maryland Institute College of Art, Baltimore, in 2005. Her work has been exhibited at C. Grimaldis Gallery, Baltimore; Gana Art Gallery and the National Academy Museum, both in New York City; The Menil Collection, Houston, Texas; and MoMA PS1 in Long Island City, New York. Lee's work has been reviewed in *Sculpture Magazine*, *The New York Times*, *The Korea Times*, *New York Arts Magazine*, and *The Younger Than Jesus Directory/New Museum*, among others.

이성미

(1977, 서울, 한국)

"나는 비예술적 소재가 가진 미학적 가능성에 관심을 가지고 산업재를 본래의 용도 이외의 모습으로 변화시키고자 한다. 이는 나의 혼란스런 문화적 정체성을 마주할때 느끼는 나 자신의 변화를 반영한다. 나는 주로 반투명한 소재를 사용하는데, 이는 손에 잡히지 않고 사라지는 기억에 대한 탐구를 뜻한다. 반투명한 소재는 주변환경과 자연스럽게 어울려 그에 따라 변화한다. 나 역시 주변환경에 따라 규정되고 변화되는 나 자신을 보며 환경이 미치는 내재적 영향을 느낀다. 작품 속에서 여러번 겹쳐지고 반복되는 소재들은 내가 하는 작업의 신체적, 정신적 과정을 담고 있다. 이는 명상 행위와도 같으며, 개인적인 형태의 기도 의식이 된다."

— 이성미

이성미는 2005년 미국 볼티모어 소재 메릴랜드 미술대학원에서 석사학위를 받았다. 그녀의 작품은 볼티모어 C. 그리말디스 갤러리, 뉴욕 가나아트 갤러리, 뉴욕 국립아카데미 박물관, 텍사스 휴스턴 메닐 컬렉션, 뉴욕 롱아일랜드의 모마 PS1 등에 전시되었고, <스컬프처 매거진>, <뉴욕 타임스>, <코리아 타임스>, <뉴욕 아츠 매거진>, <The Younger Than Jesus Directory (출판 New Museum)> 등에 소개되었다.

Sungmi Lee 이성미

Hyun Kyung Lim

(1983, Seoul, South Korea)

"Hyun Kyung Lim is a young artist who explores the cycle of life and seeks a new way of oriental painting through the work of landscape ... In *Garden of the Mind* series, water appears not only to give well-landscaped comfort but also it makes the view dramatic and lively by flowing fluid figures. The picture image is composed of a circular structure and variety of water figures, vertically a fountain pouring down through the holes and also horizontally producing, thus it's animated. Hyun Kyung Lim's work has more stories than obvious images in paintings; there are subversive and conversion symbols of yin and yang, good and evil, life and death, civilization and nature. Within the laws of life, universe, and nature, all things are connected like a mesh with each other, such as a circular cycle. In this age of new and dazzling images, Lim reinterprets the world with classical symbols and catches a utopian dream 'truth and root' through altarpiece form. As Jean Baudrillard said, 'Art is a special language moving according to its own rules.' Hyun Kyung Lim is considered to be one who matches the form and manner to create her own artistry."

— *Garden of the Mind: Life of Altarpiece*, Mijin Kim, Ph.D.
(Graduate School of Fine Arts, Hongik University, Seoul)

Hyun Kyung Lim received her Bachelor's and Master's degrees from Seoul National University, College of Fine Arts, with a major in oriental painting. She had her first solo exhibition, *Story of Trees, Rocks and Birds*, at Jinsun Book Café and her second solo exhibition, *Mind's Garden*, at Moro Gallery, both in Seoul. Lim also participated in various group exhibitions and in 2011-2012 received an Arts Council Korea (ARKO) Young Art Frontier grant for rising artists.

임현경

(1983, 서울, 한국)

"임현경은 풍경작업을 통해 생명의 순환을 탐구하며 한국화의 새로운 모색을 추구하는 젊은 작가다. ... 「마음의 정원」 시리즈들에서는 물이 등장하는데, 흐르는 유동적 선들은 보호되고 잘 가꾸어진 평안함만이 아닌 화면을 드라마틱하고 생동감있게 만들어 준다. 화면 속 이미지들이 원형으로 구성되는 구조와 분수구멍을 통해 힘차게 수직으로 흘러내리고 수평의 조용한 흐름들이 만들어내는 다양한 물의 형태로 화면은 기운생동하다. 임현경의 그림은 이미지로서 직접 드러나는 이야기뿐만 아니라 그 안에 음과 양, 선과 악, 생과 사, 문명과 자연의 전환과 전복적 상징이 숨어 있다. 생명, 우주, 자연의 법칙 안에서는 이 모든 것들이 서로 그물코처럼 연결되어 있고 원형처럼 순환된다. 임현경은 현란하고 새로운 이미지들이 생겨나고 사라져 버리는 이 시대에 고전적 기호로 세상을 재해석하며 제단화라는 형태를 통해 '진리와 근원'이라는 유토피아를 잡고자 꿈을 꾸는 화가라고 본다. 장 보드리야르가 '예술이란 특수한 언어로서 자신의 고유한 법칙을 따라 움직이는 것'이라고 말한 것처럼 임현경은 형식과 태도를 일치시켜 자신만의 스타일을 만들어가는 예술성이 기대되는 작가라 여겨진다."

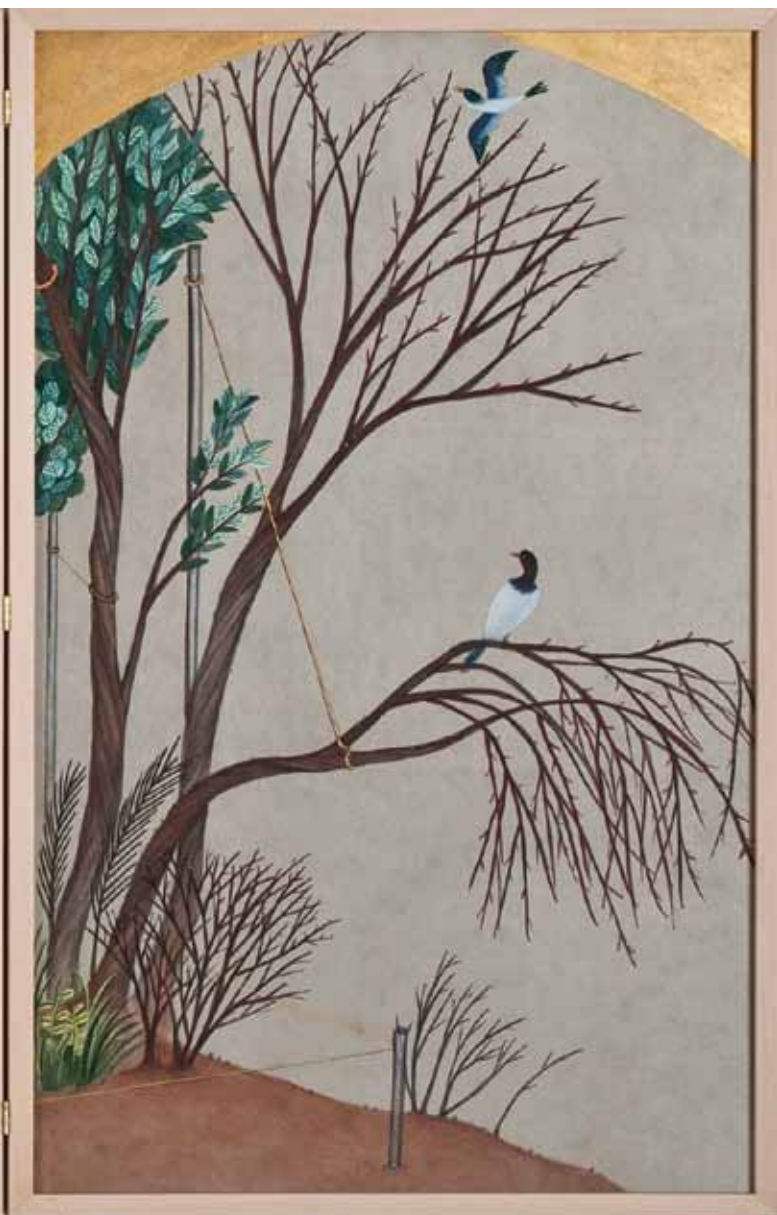
— 「마음의 정원: 삶의 제단화」,
김미진 박사(홍익대 미술대학원)

임현경은 서울대학교 미술대학에서 동양화 전공 석박사 학위를 취득했다. 서울 갤러리 진선 북카페에서 첫 개인전 <나무와 돌과 새 이야기>, 서울 모로 갤러리에서 두번째 개인전 <마음의 정원>을 열었다. 그녀는 여러 단체전에도 참여했으며, 2011-2012년에는 한국문화예술위원회로부터 차세대 예술인력 집중육성을 위한 문예진흥기금을 받았다.

Hyun Kyung Lim 임현경

Hyun Kyung Lim 임현경

Kyung-Min Nam

(1969, Seoul, South Korea)

“Kyung-Min Nam’s inner landscapes show numerous repeated objects that trigger iconographical interpretation. The objects that appear in Nam’s paintings as visual archives, such as skulls, hourglasses, blown out candles, wings, butterflies, lilies and transparent bottles, not only have symbolic connotations, but also reveal multiple meanings that transform the works into complex and multi-layer mutual textual spaces. Furthermore, her objects refer to each other and cause association to lead spectators to free flow of consciousness. The objects of Kyung-Min Nam’s paintings, characterized by single and decisive absence of significance based on a context of duality, transform normal inner landscapes into [a] complex space of allegory. The allegorical rhetoric, which penetrates a different meaning in a given meaning, is revealed in the butterflies that float throughout the spaces such as the studios, indoors and studies. In [the painting] *Rembrandt’s Bedroom*, the butterfly is a metaphor for the artist’s soul, and of the illusion of painting. In the *Artist’s Studio* series, the butterfly is the feeble and delicate artistic disposition, and the flow of artists’ self-consciousness. It is a brilliant flight but a lonely and wretched state, and it is hope but an unstable scar. Sometimes the butterfly, which even triggers crudeness and fear in the empty indoor landscape, acts as a powerful mechanism of crossing over the border between reality and non reality, while it maintains an endlessly transforming rhetoric state.”

—*Walking on the Mindscape – Paintings of Kyung-Min Nam Bae, Spaces of Symbolism and Allegory*, Myung-Ji (Chief Curator, Korean Museum of Art)

Kyung-Min Nam holds a Bachelor of Fine Arts degree in painting from the Duksung Women’s University, Seoul. She has had numerous solo exhibitions at Gallery Hyundai and Leehwaik Gallery, among other venues. Her work is in the collections of the National Museum of Contemporary Art, BMW Group, Seoul, Korea; HANA Bank Seoul; and Banyantree Hotel, Seoul.

남경민

(1969, 서울, 한국)

“남경민의 실내 풍경에는 일상의 오브제와 함께 도상학적 해석을 불러 일으키는 수많은 오브제들이 반복적으로 등장한다. 남경민 회화의 시각적 아카이브로서 작품 전반에 출몰하는 해골, 모래시계, 꺼진 초, 날개, 나비, 백합, 투명한 병 등의 오브제들은 상징적 의미를 내포할 뿐 아니라 다의미를 드러내면서 작품을 복잡하고 다층적인 상호 텍스트적 공간으로 전환시킨다. 또한 그의 오브제들은 서로가 서로를 참조하고 연상 작용을 일으켜 관람자 의식의 자유로운 흐름을 유도한다. 남경민 회화의 오브제들은 이중성의 맥락으로 단일하고 확정적인 기의의 부재를 특징으로 하면서 평범한 실내 풍경을 상징과 알레고리의 다성적 공간으로 전환시키는 것이다. 하나의 의미에 또다른 의미를 침투시키는 오브제의 우의적 수사는 화가의 작업실, 실내, 서재 등의 공간을 가로질러 부유하는 나비에서 드러난다. 「렘브란트의 침실」에서 나비는 예술가 영혼의 은유이자 그림의 환영에 대한 메타포이고, 「화가의 작업실」 시리즈에서 나비는 가냘프고 섬세한 예술가적 기질이자 예술가 자의식의 흐름이다. 화려한 비상이면서도 쓸쓸한 초라함이고, 희망이면서도 불안함과 상처이며, 때로는 텅 빈 실내 풍경에서 생경함과 공포감마저 불러 일으키는 나비는 그 의미가 끊임없이 치환되는 수사적 상태를 유지하면서 현실과 비현실의 경계를 넘나들게 하는 강력한 기제로 작동한다.”

— 작가 남경민의 <풍경을 거닐다>전, 상징과 알레고리의 공간, 배명지 (코리아나 미술관 책임 큐레이터)

남경민은 서울 덕성여자대학교 예술대학에서 서양화로 학사학위를 받았다. 갤러리 현대와 이화익 갤러리 등에서 수많은 개인전을 가졌다. 그녀의 작품은 국립현대미술관, 서울 BMW 그룹, 서울 하나은행, 서울 반얀트리 호텔 등에서 소장하고 있다.

Kyung-Min Nam 남경민

Whan Namgoong

(1975, Suwon, South Korea)

Transmigration is a Buddhist term that means the cycle of life, former life or migration of soul. Under the highly religious connotation of the term, Whan Namgoong uses innumerable ink dots to express the circulation of energy. The dots merge into circular swarms that reference unidentifiable animals and plants. The space between the dots gives life to these new creatures, channeling the circulation of energy. The energy accumulated at the end of his brush is absorbed into the canvas and spread out to other dots. Though different pieces from different times show different levels of energy, the energy continues to flow inside his works. The *Transmigration* series has its significance, not as a final outcome, but as a record of the decisions he made throughout the work process. The series tell the audience the story of his discipline, devotion and concentration.

On Whan Namgoong's Works: the Portrait of Transmigrating Multi-Morphologies, Jin Sang Yoo (Professor, Kaywon School of Arts and Design)

Whan Namgoong, a graduate of Seoul National University and École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in France, works in both Korea and France. His major works of art include the *Transmigration* series in which numerous ink dots create new forms and the *Palais du Souffle* series.

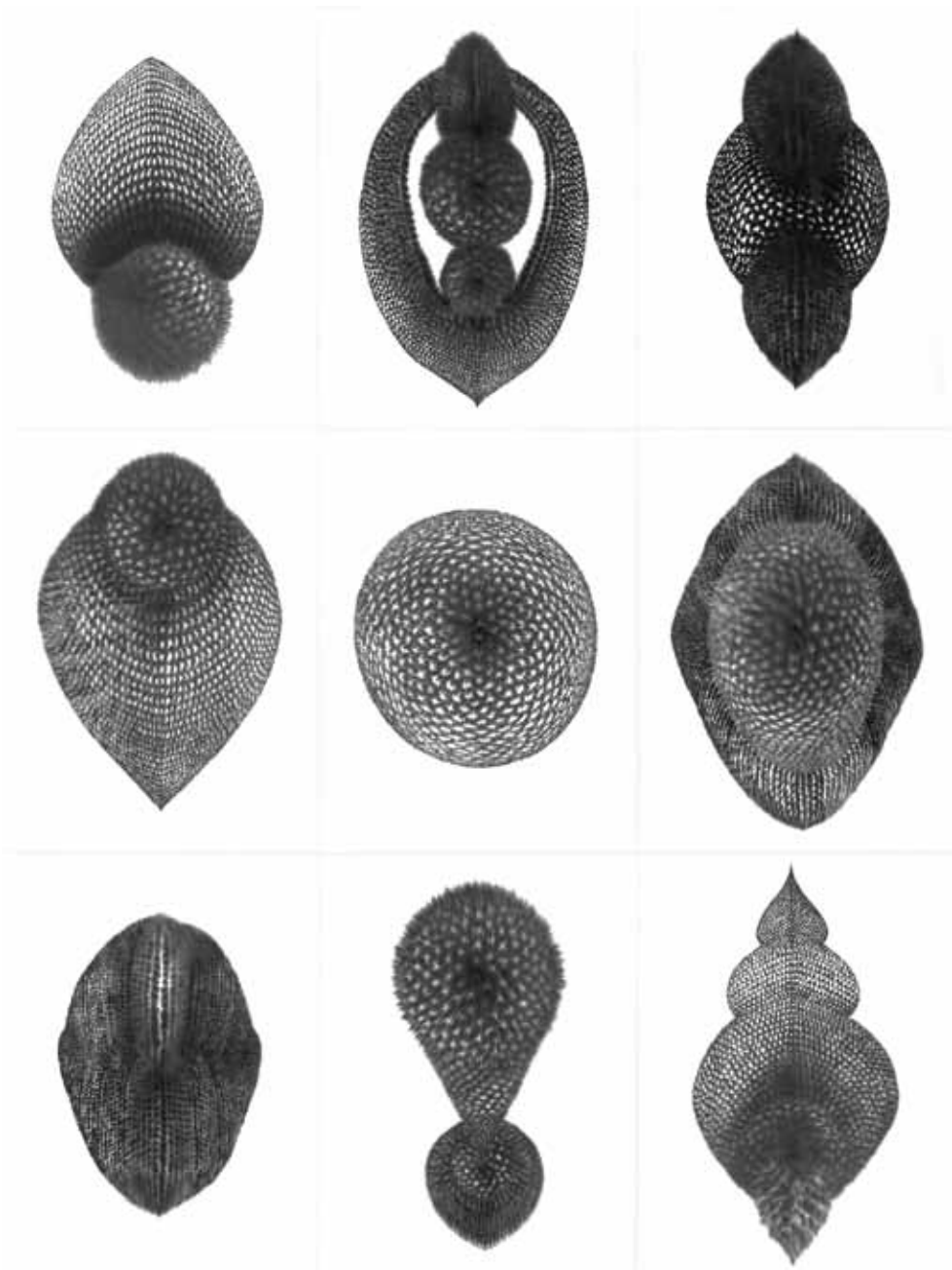
남궁환

(1975, 수원, 한국)

‘윤회’란 생명의 주기, 전생, 영혼의 이동을 뜻하는 불교 용어다. 지극히 종교적인 뜻을 함축하고 있는 제목 하에 남궁환은 수많은 목적을 이용해 에너지의 순환을 표현한다. 점들은 원무리로 합쳐져 동물인지 식물인지 알 수 없는 형태를 띤다. 점들 사이의 공간은 이 형체에 생명을 불어넣어 에너지가 순환할 수 있는 길을 열어준다. 작가의 붓 끝에 집적된 에너지는 캔버스에 흡수되어 다른 점들로 퍼진다. 각기 다른 시간에 생성된 각 부분들은 정도가 다른 에너지를 보여주지만, 에너지는 계속해서 작품 속으로 흘러 들어간다. 「윤회」 연작은 최종 결과물로서가 아니라 작가가 작업기간에 걸쳐 내린 결단의 기록으로서 그 의미가 있다. 이 연작은 관람객에게 작가의 수련, 헌신, 몰입의 이야기를 들려준다.

<남궁환의 작품에 대하여: 윤회하는 다양체의 포트레이트>, 유진상 (계원예술대학교 교수)

남궁환은 서울대학교와 파리국립미술학교를 졸업하고 한국과 프랑스에서 활동 중이다. 주요 작품으로는 수많은 목적으로 새로운 형태를 만들어낸 「윤회」 연작과 「환궁 (Palais du Souffle)」 연작 등이 있다.

Jean Shin

(1971, Seoul, South Korea)

Celadon Threads is based on *Celadon Fragments*, a large-scale mosaic mural commissioned by the New York Metropolitan Transit Authority. Using celadon fragments, Jean Shin creates large-scale mosaic murals that feature the shapes and silhouettes of pottery. The mosaics are installed on the south stair walls (facing Northern Boulevard) and in architectural niches in the station building. The vessel or teapot forms were created from thousands of celadon fragments, hand-selected and donated by the city of Icheon, South Korea. The grayish-green forms against a white tile background create an abstract interplay between the positive and negative colored shapes. The aesthetic appeal of celadon lies in its eloquent beauty and simplicity. Derived from ancient China and perfected in Korea, celadon wares are among the most widely admired of Korean ceramics.

If a vessel is imperfect, it becomes scrap and there are mountains of fragments in the Icheon region of Korea. Shin was determined to use these cast-off fragments, and the artwork serves as a metaphor for the history, culture, and identity of the Asian population in Queens. For Shin, the thriving Asian-American communities neighboring the Broadway Station bear resemblance to the Celadon Remnants – as each are transformed in a new location in a distinctively new form while preserving their cultural heritage.

In *Transplanted Ornament*, the artists negotiated the removal of hundreds of decorative wrought iron elements from the security gates of Brooklyn brownstones in order to embellish the Brooklyn Public Library staircase. Initially, the wrought iron scrolls politely occupy their conventional spaces between the bars of the stair handrail. Slowly encroaching upon the central stairwell, the installation blossoms into a self-supported, free-form construction, as if finally liberated from its role as security.

Shin's work has been widely shown, including solo exhibitions at the Scottsdale Museum of Contemporary Art in Arizona, the Smithsonian American Art Museum in Washington, D.C., the Fabric Workshop and

신진

(1971, 서울, 한국)

「청색 실」은 뉴욕시 도시 교통청 (MTA)의 의뢰로 제작한 대규모 모자이크 벽화인 「청색 파편 (Celadon Fragments)」을 바탕으로 하고 있다. 신진은 청자 파편을 이용하여 도자기 모양과 실루엣을 살린 대규모 모자이크 벽화를 제작했고, 이는 (퀸즈 플라싱 지역의 노던 블러바드를 마주한) 남쪽 계단과 지하철 역사 벽감에 설치되어 있다. 도자기 모양은 경기도 이천시에서 엄선해 기증한 청자 파편 수천점으로 만들었다. 하얀 타일 배경에 잿빛 푸른 형태는 색채와 모양의 대비를 통해 추상적인 효과를 자아낸다. 청자의 미적 매력은 그 당당한 아름다움과 단순함에 있다. 고대 중국에서 건너와 한국에서 완성된 청자는 한국의 도자기 중 가장 널리 사랑받는 작품 중 하나다.

도자기가 완벽하지 않으면 깨버리는데, 이천시에는 이러한 도자기 파편 더미가 있다. 신진은 이렇게 버려진 파편들을 이용해 퀸즈 지역에 아시아인들의 역사, 문화, 정체성을 상징하는 예술작품을 만들었다. 작가에게 브로드웨이역 주변에서 성장하고 있는 아시아계 지역사회는 그들의 문화 유산을 보존하면서 새로운 장소에서 완전히 새로운 형태로 변화한다는 점에서 「청자의 잔여 (Celadon Remnants)」를 닮아 있다.

「이식된 장식물 (Transplanted Ornament)」의 경우, 작가들은 브루클린 고급 저택의 보안문을 장식하고 있는 수백개의 연철을 떼어 브루클린 공공 도서관을 꾸미는데 합의했다. 소용돌이 모양의 연철들은 원래 계단 난간 사이의 공간에만 점잖게 자리하고 있다가 점점 계단통 중앙 부분까지 침범하여 결국에는 보안의 역할에서 해방된 듯 따로 떨어져 나와 자유로운 형태의 구조물이 된다.

신진의 작품은 애리조나주 스카츠데일 현대미술관, 워싱턴 D.C. 스미소니언 뮤지엄, 필라델피아 패브릭 워크숍 앤 뮤지엄, 뉴욕현대미술관 (MoMA)에서 열린 개인전 등에서 폭넓게 전시되었다. 또한 미 행정관리청

Jean Shin 신진

Museum in Philadelphia, and Projects at The Museum of Modern Art in New York. Site-specific permanent installations have been commissioned by the U.S. General Services Administration Art in Architecture Award; New York City's Percent for the Arts; and MTA Art for Transit. Shin has received numerous awards, including the New York Foundation for the Arts Fellowship in Architecture/Environmental Structures (2008) and Sculpture (2003), a Pollock-Krasner Foundation Grant, and the Louis Comfort Tiffany Foundation Biennial Art Award.

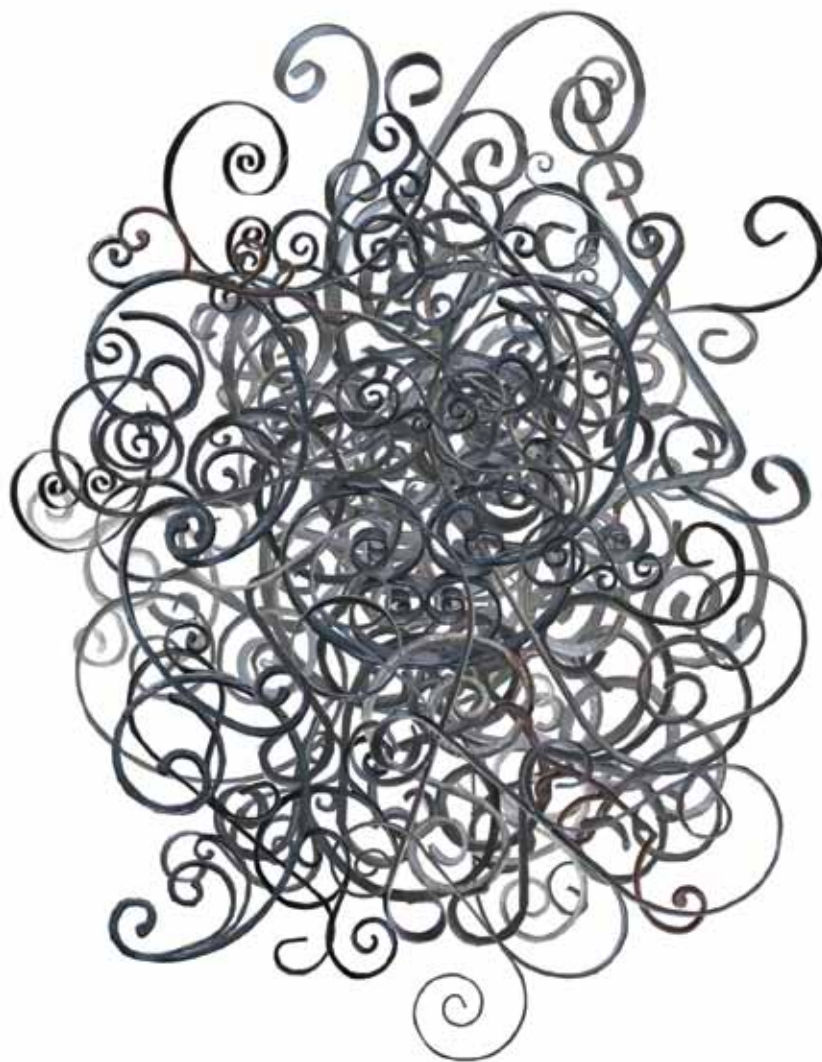
Shin was raised in the United States and attended the Skowhegan School of Painting and Sculpture (Maine) in 1999 and received Bachelor's and Master's degrees from the Pratt Institute in Brooklyn. She lives and works in New York City.

(GSA), 뉴욕시 문화청, 뉴욕시 도시 교통청 (MTA) 등에서 특정 장소에 설치할 공공미술작품을 의뢰하기도 했다. 신 작가는 뉴욕 예술재단이 수여하는 건축 및 환경 구조물 부문 (2008)과 조각 부문 (2003) 펠로십 어워드와 폴락 크래스너 재단 지원금, 루이스 컴포트 티파니 재단상 등 다수의 상을 수상했다.

미국에서 성장한 신진은 1999년 메인주 스코웨건 회화·조각학교에서 공부하고, 브루클린 프랫 인스티튜트에서 석박사 학위를 받았다. 그녀는 뉴욕에서 거주하며 활동하고 있다.

Jean Shin 신진

Seung Wook Sim

(1972, Seoul, South Korea)

“Imagine greater!

I reenact a new and strange world through my works. It is a black uncanny sublime.

Similar to a travel sketch, I record the unusual journeys to different domains. I have described landscapes, figures, natives, and constructions in the visionary world by my sculpture, drawing, installation, photography and writing. My works, which have been presented so far, are partial and detailed representations of the world that has been created in my imagination. Humans have the ability to dream utopia and imagine dystopia. Ultimately the notion of my art aims toward an extreme amplification of the human ability, which can long for the unknown.”

Seung Wook Sim earned his Master's of Fine Arts degree in sculpture from The School of the Art Institute in Chicago, Illinois. He has exhibited his work at Teapot Gallery, Cologne, Germany; Art space H, Seoul, South Korea; Carl Hammer Gallery, Chicago, Illinois; Saatchi Gallery, London, England; and the Seoul Museum of Art, South Korea, among other venues. He received the Seoul Foundation for Art and Culture Grant in 2008 and the Paradise Culture Foundation Grant in 2010.

심승욱

(1972, 서울, 한국)

“상상의 지평을 넓혀라!

나는 작품을 통해 새롭고 낯선 세상을 재연한다. 그것은 검고 기괴하고 숭고하다.

여행기처럼, 나도 다른 영역으로의 색다른 여행을 기록한다. 나는 가상세계의 풍경, 조형, 인물, 건물 등을 조각, 드로잉, 설치, 사진, 글로 묘사한다. 지금까지 선보인 작품들은 내가 상상하는 세상을 부분적이고도 자세하게 보여준다. 인간에게는 유토피아를 꿈꾸고 디스토피아를 상상할 수 있는 능력이 있다. 나의 예술은 궁극적으로 미지의 세계를 염원하는 인간의 능력을 극대화하는데 목표를 둔다.”

심승욱은 일리노이의 시카고 예술대학에서 조소과 석사학위를 받았다. 그의 작품은 독일 쾰른의 티팟 갤러리, 서울의 아트스페이스 H, 일리노이 시카고의 칼 해머 갤러리, 영국 런던의 사치 갤러리, 서울 시립 미술관 등에 전시되었다. 그는 2008년 서울문화재단과 2010년 파라다이스 문화재단에서 지원금을 받았다.

Seung Wook Sim 심승욱

Captions

4

Si Jae Byun **Relationship 9**, 2011. Mixed media, 11 ¹³/₁₆ x 11 ¹³/₁₆ in. Courtesy of the artist, Seoul, South Korea
변시재 「관계 9」, 2011. 혼합재료, 30 x 30 cm. 서울에서 작가 제공

5

Si Jae Byun **Relationship Flower**, 2011. Mixed media, 23 ⁵/₈ x 15 ³/₄ in. Courtesy of the artist, Seoul, South Korea
변시재 「관계의 꽃」, 2011. 혼합재료, 60 x 40 cm. 서울에서 작가 제공

6

Si Jae Byun **Relationship 5**, 2011. Mixed media, 7 ⁷/₈ x 7 ⁷/₈ in. Courtesy of the artist, Seoul, South Korea
변시재 「관계 5」, 2011. 혼합재료, 20 x 20 cm. 서울에서 작가 제공

7

Si Jae Byun **Relationship 3**, 2011. Mixed media, 11 ¹³/₁₆ x 11 ¹³/₁₆ in. Courtesy of the artist, Seoul, South Korea
변시재 「관계 3」, 2011. 혼합재료, 34 x 30 cm. 서울에서 작가 제공

9

Mina Cheon **Dresses for Different Events, Korean Dance Dress**, 2008.
Series of digital prints with archival ink and paper, 66 x 44 in. Courtesy of the artist, Baltimore, Maryland
천민정 행사용 복식 중 한국 무용 의상, 2008.
종이와 아카이브 잉크를 이용한 디지털 프린트 각각 167,6 x 111,8 cm. 메릴랜드주 볼티모어에서 작가 제공

10

Mina Cheon **Party Dresses & Home Dresses**, 2008. Series of digital prints with archival ink, 19 x 13 in. each. Courtesy of the artist, Baltimore, Maryland
천민정 파티 드레스와 홈 드레스, 2008. 종이와 아카이브 잉크를 이용한 디지털 프린트, 48,3 x 33 cm. 메릴랜드주 볼티모어에서 작가 제공

13

Hanmaro Kang **Window Magic**, 2011. Ink-jet print, 31 ⁷/₈ x 40 ⁹/₁₆ in. Courtesy of the artist, Seoul, South Korea
강한마로 「윈도우 매직」, 2011. 잉크젯 프린트, 81 x 103 cm. 서울에서 작가 제공

15

Ik-Joong Kang **Happy World**, 2008. Mixed media on wood, 65 x 98 in. Courtesy of the artist; New York, New York
강익중 「행복한 세상」, 2008. 목판 위에 혼합재료, 165,1 x 248,9 cm. 뉴욕에서 작가 제공

16

Ik-Joong Kang **Moon Jar**, 2008. Tempera and liquid plastic on wood, 68 x 68 in. Courtesy of the artist; New York, New York
강익중 「달항아리」, 2008. 목판 위에 템페라와 액체 플라스틱, 172,7 x 172,7 cm. 뉴욕에서 작가 제공

Captions

18

Heechan Kim **#4, 02**, 2011. Ash, steel wire, 27 x 10 x 5 in. Courtesy of the artist, Brooklyn, New York
김희찬 「#4, 02」, 2011. 회분, 철선, 68,6 x 25,4 x 12,7 cm. 뉴욕 브루클린에서 작가 제공

Heechan Kim **#4, 03**, 2011. Ash, steel wire, 27 x 10 x 5 in. Courtesy of the artist, Brooklyn, New York
김희찬 「#4, 03」, 2011. 회분, 철선, 68,6 x 25,4 x 12,7 cm. 뉴욕 브루클린에서 작가 제공

Heechan Kim **#4, 04**, 2011. Ash, steel wire, 27 x 10 x 5 in. Courtesy of the artist, Brooklyn, New York
김희찬 「#4, 04」, 2011. 회분, 철선, 68,6 x 25,4 x 12,7 cm. 뉴욕 브루클린에서 작가 제공

20

Bohnchang Koo **Vessel (JUN 06)**, 2010. C-print, 24 ¹³/₁₆ x 19 ¹¹/₁₆ in. Courtesy of the artist and Kukje Gallery, Seoul, Korea
구본창 「백자 (JUN 06)」, 2010. C 프린트, 63 x 50 cm. 작가 및 서울 국제 갤러리 제공

22

Sungmi Lee **Flower 4 U #1**, 2010. Resin casting, 33 x 32 x 36 in. Courtesy of the artist and Gana Art Gallery, Seoul, South Korea
이성미 「꽃4 U #1」, 2010. 레진 캐스팅, 83,8 x 81,3 x 91,4 cm. 작가 및 서울 가나 아트 갤러리 제공

23

Sungmi Lee **Flower 4 U #2**, 2010. Resin casting, 33 x 32 x 36 in. Courtesy of the artist and Gana Art Gallery, Seoul, South Korea
이성미 「꽃4 U #2」, 2010. 레진 캐스팅, 83,8 x 81,3 x 91,4 cm. 작가 및 서울 가나 아트 갤러리 제공

24

Sungmi Lee **Flower 4 U #3**, 2010. Resin casting, 33 x 32 x 36 in. Courtesy of the artist and Gana Art Gallery, Seoul, South Korea
이성미 「꽃4 U #3」, 2010. 레진 캐스팅, 83,8 x 81,3 x 91,4 cm. 작가 및 서울 가나 아트 갤러리 제공

26-27

Hyun Kyung Lim **Garden of the Mind 10 2**, 2010. Colored on Korean paper, 28 ³/₈ x 73 ¹/₄ in. Courtesy of the artist and Gallery Jinsun, Seoul, South Korea
임현경 「마음의 정원 10-2」, 2010. 장지에 채색, 72 x 186 cm. 작가 및 서울 갤러리 진선 제공

29

Kyung-Min Nam **Canvas Frame and Mirror**, 2008. Oil on linen, 38 x 57 ¹/₁₆ in. Courtesy of the artist and LeeHwaik Gallery, Seoul, South Korea
남경민 「캔버스 틀과 거울」, 2008. 리넨에 유채, 96,5 x 145 cm. 작가 및 서울 이화익 갤러리 제공

Captions

31

Whan Namgoong **Transmigration**, 2008. Ink on paper, 29 ¹⁵/₁₆ x 22 ¹/₁₆ in. Courtesy of the artist and Gallery Jinsun, Seoul, South Korea
남궁환 「윤희」, 2008. 종이에 먹, 76 x 56 cm. 작가 및 서울 갤러리 진선 제공

33

Jean Shin **Celadon Threads**, 2008. Digital embroidery and stitching, inkjet print on Arches Paper, 23 x 16 in. each of three. Courtesy of the artist, Brooklyn, New York
신진 「청색 실」, 2008. 아르쉬지에 디지털 자수, 바느질, 잉크젯 프린트, 58,4 x 40,6 cm. 뉴욕 브루클린에서 작가 제공

34

Jean Shin in collaboration with Brian Ripel **Transplanted Ornament**, 2009.
Decorative metal removed from security gates, approximately 37 x 76 x 40 in. Courtesy of the artist, Brooklyn, New York
신진 [브라이언 리펠 공동작품] 「이식된 장식물」, 2009. 보안문에서 떼어낸 금속 장식, 94 x 193 x 101,6 cm. 뉴욕 브루클린에서 작가 제공

36

Seung Wook Sim **Black Gravity (04)**, 2011. Hot melted glue and aluminum, 39 x 28 ³/₈ x 9 ¹/₁₆ in. Courtesy of the artist, Seoul, South Korea
심승욱 「검은 중력 (04)」, 2011. 핫 멜트 글루와 알루미늄, 99 x 72 x 23 cm. 서울에서 작가 제공

Acknowledgments

감사드리고 싶은 분들

Washington, D.C. 워싱턴

Claire D'Alba, Curator 클레어 달바, 큐레이터
Jamie Arbolino, Registrar 제이미 아볼리노, 레지스트라
Marcia Mayo, Senior Editor 마르시아 마요, 선임 에디터
Sally Mansfield, Editor 샬리 맨스필드, 에디터
Amanda Brooks, Imaging Manager 아만다 브룩스, 이미징 매니저

Seoul 서울

Margaret Hawley, Cultural Affairs Officer 마가렛 홀리 공보과 문정관
Aaron Ryan, Property Management Officer 애런 라이언 자산관리관
Perry Groves, Facility Manager 페리 그루브스 시설관리관
Choi Eun Kyong, Senior Cultural Affairs Specialist 최은경 선임전문위원
Lee Young Kum, Cultural Affairs Assistant 이영금 문정관실 보좌관
Lee Joo Young, Translator 이주영 번역사
Cho Bong Gyeong, Translator 조봉경 번역사
Park Seo Kyung, Translator 박서경 통역사

Vienna 비엔나

Nathalie Mayer, Graphic Designer 나탈리 매이어, 그래픽 디자이너

Published by ART in Embassies
U.S. Department of State, Washington, D.C.
September 2013