

The Body 2018

CICA Museum

April 20 - May 6 , 2018

2018. 4. 20 - 5. 6

Featured Artists 참여작가:

Sean Cham, Doki Kim 김덕희, Joo-eun Kim 김주은, Dabin Lee 이다빈, Eric Thayer, Lim Zeharn

Sean Cham

“Ode to Dakota” (2017)

Ode to Dakota (Sean Cham, 2017) is a response to the eviction of residents from Dakota Crescent at the end of 2016. As residents move out in the last month, they leave behind trash, antiques, memories and stories lurking in the dumpsters and corridors. The estate was built in 1958, and was named after the DC-3 Dakota – a plane that often landed in the old Kallang Airport near the estate.

The piece features 59 clones of the artist, one for each year of the estate’s history before its eventual demise. The clones represent the stories that once proliferated the entire estate, which surrounded the central dove playground in the middle. The artist’s body is used as a prop to suggest different narratives, and pays homage to the generations of residents who lived in the estate.

Sean Cham (b. 1994, Singapore) dabbles in different mediums and art forms – including photography, theatre, visual art and graphic design. Intrigued by histories and memories, in relation to the urban environment, Sean’s works have always aimed to capture the theatre of life. His subject matters include abandoned places in Singapore, dreams of migrant workers, and myths all over the world. He ultimately enjoys telling stories through his photographs and artworks. He has always incorporated the human body into his works, and is known for his self-portraiture technique, where he has placed his body as a subject in many of his photographs. Inspired by his theatre practice, Sean uses his body as a tool and a prop to further enhance and narrate stories in his photographs. His works were exhibited in DECK (Singapore), *NOISE Singapore*, Nursery Gallery (London), and have also been featured in *The Straits Times*, *TODAY*, *Lianhe Wanbao*, *The A-List*, and *SG Magazine*. In 2017, Sean launched his first book *Yesteryears*, published by Math Paper Press, and also received a grant from *The Future of Our Pasts* for a theatrical installation piece in 2019.

Doki Kim 김덕희

“36.5-TheSkin” (2017)

이 작품은 한국전쟁 당시 전쟁을 피해 부산으로 내려온 피난민들이 판잣집을 짓고 밀집해서 살았던 부산의 중구 대청로의 어느 한 빈집에서 촬영한 영상작품이다. 작가는 도시와 집을 하나의 생명체로 생각한다. 사람으로 숨을 쉬는 집은 더이상 사람이 살지 않게 되면 호흡이 멈춘 생물과도 같이 서서히 죽음을 맞이하게 되고, 우리는 그것을 ‘폐가’라고 부른다.

작가는 인간의 체온이 단지 생명유지를 위한 생체 작용일 뿐만 아니라 치유와 건강을 염원하는 내적인 힘을 상징한다고 한다. 이러한 체온이 가진 상징적 의미를 사용하여 폐가가 되어버린 집에 작가 자신의 체온을 전달함으로써 집의 역사적 기억을 공유하고 치유하며, 새로운 생명력을 전달하려 하였다. 이러한 과정을 열화상 카메라로 촬영하여 육안으로는 볼 수 없는 열에너지의 이미지를 시각화함으로써 물리적 현상을 역사와 문화, 주술적 의미로까지 확장시킨다.

김덕희는 부산에서 태어나 도쿄예술대학교 미술대학 첨단예술표현과에서 학부와 석사과정을 졸업했다. 에너지와 물질의 관계에 주목하여 주로 열과 빛을 사용한 설치 작업을 하고 있으며, 신화, 자연, 도시, 사회, 집단을 물질과 에너지의 상호작용이라는 측면에서 재해석하고, 이를 물질을 포함한 에너지의 공간적 발현으로 나타내어 그 속에서 일어나는 일련의 현상을 작품화하는 시도를 하고 있다. 최근에는 퍼포먼스, 사운드, 영상 등의 다양한 표현 방법에 대해 모색 중이다.

Joo-eun Kim 김주은

“B.O.X” (2018) “자유낙하(自由落下)” (2017)

[신체의 해방]

신체는 타인과 소통하는 가장 최전선의 지점에 있다. 그래서 화가가 그림을 통해 자신을 보여주듯이, 사람들은 신체를 이용해 자신을 표현한다. 꼭 개성 있고 특이한 옷과 액세서리를 걸치는 사람만 이야기하는 것이 아니다. 눈에 띄지 않는 걸 좋아해 회색만 입는 사람은 이미, 그조차도 ‘숨고 싶다’는 자신의 이야기를 하는 것이다.

그러나 화가에게 흰 도화지는 그저 바탕으로서 그림을 돋보이게 보여주는 물건에 불과하다면, 신체는 자신도 형태를 보이고 있는 고유한 존재이다. 이 형태는 당신이 선택할 수도, 싫다고 바꿀 수도 없다. 또한 끊임없이 변화한다. 늙고 병들기도 한다.

형태가 다른 물병에 물이 다르게 담기듯 다른 신체에는 다른 의식이 자라난다. 신체는 곧 의식의 뿌리가 된다. 몸과 의식은 분리된 존재이면서도 아주 깊고 진득한 상호관계가 있다. 그래서 설령 당신이 당신의 육체를 싫어하고 받아들이지 않는다 할지라도, 신체와 연결된 ‘당신’이라는 존재 자체는 숨길 수 없게 된다.

당신은 그동안 알게 모르게 통제하고 억압해왔던 당신의 몸을 어떻게 받아들이고, 또 표출하고 싶습니까?

더는 사회적 가면을 쓰지 않고, 다른 이의 기준에 맞추지도 않고 그저 그 모습 그대로. 신체를 그대로 인정한다는 것은 곧 당신 자신을 받아들인다는 의미가 될 것입니다. 아픈 기억이나 상처까지 모두 꺼안을 수 있게 됩니다.

그림을 보면서 당신도 신체 해방의 자유를 만끽하길 바랍니다.

Joo-eun Kim 김주은 / 모던 한국화가

홍익대학교 시각디자인과 일러스트레이션 전공으로 졸업했다. 2014년부터 ‘산’, ‘일요일 밤의 고통’, ‘계절 메뉴’, ‘텔레비전’ 등의 단체전에 참여한 경력이 있고, ‘Happy wall korea’ 아트페어에 작가로 참여하였다.

한국 전통재료의 매력에 매료되어 현대적인 느낌의 한국화를 그린다. 전통재료의 따뜻한 느낌 속에서도 서구 디자인적인 깔끔한 연출을 하고자 한다.

결핍과 억압에 대해 작업을 하고 있는데, 모든 작업은 전체적으로 형태가 왜곡되거나 잘린 모습을 하고 있다.

이는 채울 수 없는 절대적인 결핍 상태를 의미한다. 하지만 잘려버린 팔다리에도 굴하지 않고 자유롭게 자신의 신체를 드러내고 펼쳐내는 모습을 통해 궁극적으로는 극복과 해방의 가능성을 암시하고 있다.

Dabin Lee 이다빈

“Imprint” (2016)

나의 작업에서 바디페인팅은 신체라는 껍데기 속에 숨겨진 무형의 감정을 가시화 하기 위한 수단이다. 물리적으로는 몸을 물감으로 가리는 것이지만, 상징적으로는 몸 속의 감정이 배어 나오는 것이 된다. 'Imprint'에서는 이렇게 드러난 내면의 감정을 가장 보편적이고 형식적인 미술 작품의 바탕인 캔버스에 찍어낸다. Imprint는 각인이란 뜻으로, 캔버스에 찍어내어 기록하는 이 행위를 말한다.

영상은 바디페인팅 과정인 1부, 이를 캔버스에 imprint하는 2부로 나누어진다.

In my work, body painting is a means of visualizing the intangible emotions hidden in the shell of the body. Physically, the body is covered with paint, but symbolically, the emotions in the body are oozing out. In 'Imprint', this emotional expression is imprinted in the canvas which is the basis of the most common and formal works of art. 'Imprint' becomes a proper noun to call this act of recording on the canvas.

The video is divided into two parts, a body painting process and a canvas imprinting.

Dabin Lee 이다빈

회화와 바디페인팅을 통해 개인적인 감정을 기록하고 전시한다. 우울한 감정을 스스로 드러내는 것이 금기와 같은 현대사회이지만, 먼저 드러낸 이 기록을 보고 감상자 또한 자신의 우울을 대입해 보고 위안을 얻을 수 있기를 바라고 있다.

In my work, personal feelings are recorded and displayed through painting and body painting. It is a taboo to reveal depressed feelings on its own in contemporary society, but I hope that the audience will also be able to gain comfort after putting their depression in my record.

Eric Thayer

“The Groom” (2017)

Inspired by ethnographic rituals, The Groom was drawn from my own tendency to nervously comb my hair during stressful situations. This quiet idiosyncrasy eventually grew from a private action into a symbolic gesture of public unity. This performance debuted at EXPERIMENTAL ACTION, an international performance art festival in Houston in February 2017.

At the event, performers ran their fingers through their hair, and the hair of audience members, developing trust through intimate contact. Without audience participation, these actions would become insular, and without broader meaning. The hair that accumulated between the performer's fingers was deposited in a bowl, which sat on a small table in the center of the space. This bowl became a portrait of all involved, collecting different colors and textures in one place, reflecting the diverse crowd in attendance.

Eric Thayer is a multidisciplinary artist and educator. Born in North Carolina, he is an alumni of the University of Toledo with degrees in Studio Art and Art History. Mr. Thayer has lived and worked in New York, Virginia, Ohio, Pennsylvania, Florida and Texas since 2000. He has recently exhibited at ImageOHIO16 at the Shot Tower Gallery in Columbus, Ohio, Horizon: Contemporary Landscape at

the Community Arts Center in Danville, KY, and the Experimental Action International Performance Art Festival in Houston, Texas.

Eric has been an Artist-in-Residence at the Post Contemporary (formerly Contemporary Arts Center @ Woodside) in Troy, New York, and at TX/RX Labs in Houston. He has recently completed his Master of Fine Arts coursework at the University of Houston Kathrine G. McGovern College of the Arts, where he taught sculpture and performance art, and was twice awarded the Cynthia Woods Mitchell Scholarship for Interdisciplinary Study.

Eric reappropriates objects, images, sounds and spaces into a combination of sculpture, photography, installation, performance and time-based art. He often positions his body in relation to social systems, absorbing the audience into the process of creation. Outside of the studio, Mr. Thayer may be found hiking, biking, kayaking, and generally enjoying the outdoors. He currently lives and works in Philadelphia, Pennsylvania.

Lim Zeharn

“Slow Speed” (2017)

Slow Speed is a public performance that explores a decelerated way of living. In an environment where efficiency has taken over most of our daily interactions, our individual rhythmic patterns become homogenised.

Manoeuvring through busy streets with 3 footwear structurally altered to disrupt the natural movement of walking, the performance is my futile attempt at consciously imposing a slower pace on myself; an experimental approach to decoupling myself from the hustle and bustle of city living.

Lim Zeharn is an artist whose works range from designed objects to kinetic and video installations. He employs wit and absurdity to focus on universal aspects of human experience such as time, consciousness and monotony. Zeharn has participated in many group exhibitions including ‘UNTAPPED Discovery’ (2017) and most recently, ‘Modern Panic VIII’ (2017), in London. He has also served as curator and organiser for several independent arts-related projects since 2015.

Zeharn is a recent graduate from the International Baccalaureate Career-Related Programme (IBCP) at the School of the Arts Singapore (SOTA), where he was conferred the Best in Visual Arts at the SOTA Awards Day ceremony in 2015.