

Youth #6

CICA Museum

January 22 - February 9, 2020

2020. 01. 22 - 02. 09

Featured Artists 참여작가:

Anthony DeSanto, Young-Ju Jo / 조영주, K.soo /케이수, Lauren Kerr, Ock-Su Kim / 김옥수, Chae Lee /이채현, Jenny Lee /이현지, Min-Hyung Lee /이민형, Yong-Hyeon Lee / 이웅현, LIAM / 리암(임동호), Se-Hong Min / 민세홍, Hyun-Young Park / 박현영, Jung-Woo Park / 박정우, Esther Son / 에스더 손, Ka-Hye Shin /신가혜

1. Anthony DeSanto

“Sandman (Trip)” (2019)

“Sandman (Fly)” (2019)

By falling asleep, we follow our dreams.

Sandman is Anthony's latest body of work, consisting of images and videos. In this series, he is combining his research of sleep neuroscience with the classical folklore of the Sandman. The images and videos ask the viewer to think about their relationship to sleep in a time where people are pressured to stay awake in order to work. The images convey some of the feelings and sensations of falling asleep or being tired, and the videos explain some of the reasons we might act in this way. Above all, Anthony wants to bring awareness to what we sacrifice in order to achieve our goals, leaving it up to the viewer to decide if it is worth it.

Anthony DeSanto (b.1996) was born in Hartford, Connecticut and grew up in West Palm Beach, Florida. He has received his BFA from the University of Central Florida, with a focus on photography. Anthony is interested in shared relationships/experiences and likes to make work addressing the multiple facets of time, sleep, memories, digital media, and the photo as language. Anthony works primarily in 35mm photography, but also likes to create digital images, using both to create sculptures, prints and photobooks.

2. Young-Ju Jo / 조영주

“계약서 a contract” (2019)

“무제 untitled” (2019)

내 유년시절은 동갑내기 사촌인 유진이와 함께 꿈에 들떠 지낸 기억들로 가득 차 있다.
유진이와 나는 서로에게 손 편지를 자주 부쳤다.
편지를 들여다보면, 우리는 ‘비밀클럽’을 만들어 변치 않는 우정을 꿈꿨고,
함께 유학을 떠나 더 넓은 세상을 겪어보고 싶어했다.
물론 이 귀여운 약속들은 자라면서 바쁜 일상 속에 묻혀가기 시작했다.
그러나 내 마음 한 켠에는 언제나 유진이와의 행복한 미래를 향한 기대감과 희망이 존재했고,
편지에 욕망을 꺾꺾 눌러쓰며 사춘기를 버텼다.
시간이 흘러 우리는 대학생이 되었다.
유진이는 홀로 호주로 떠났고,
나는 졸업을 앞두고 아무 것도 약속된 것 없는 일상 속에서 서서히 불안해지기 시작했다.
어느 날 책장 맨 밑의 추억상자를 열어보았다.
거기에는 유년시절 갖고 놀던 인형들과 유진이가 나에게 보낸 편지들,
그리고 존재를 완전히 잊고 있었던 한 장의 계약서가 들어있었다.
우리는 우리가 꿈꾸던 어른이 될 수 있을까? 이 계약을 지킬 수 있을까?

My childhood is full of dreamy memories with my cousin, Yujin.

Yujin and I sent letters to each other often.

According to the letters, we created 'BMCL' (secret gathering) and dreamed of a lasting friendship.
We wanted to go abroad to study together and experience a wider world.
Of course, these cute promises began to fade into busy lives as we grew up.
But on the other side of my mind, there was always anticipation and hope for a happy future with Yujin,
and I endured puberty with this desire writing in the letter.
Time passed and we became university students.
Yujin left for Australia alone.
I slowly began to feel uneasy for my daily life ahead of graduation.
One day, I opened an old box at the bottom of my bookcase.
There were dolls that I played with as a child and letters that Yujin sent to me.
And there was a contract that had been completely forgotten its existence.
Can we be the adults we dreamed of? Can we keep this contract?

*I, Jo Youngju and Cho Yujin,
swear not to devote ourselves to our studies even after growing up,
but swear to live together.
2005. 8. 28
p.s. If losing this contract, make a new one.

Young-Ju Jo / 조영주

1995년생. 한국예술종합학교 영상원 영화과를 졸업했고, 사진 매체를 활용한 작업을 한다. 특정 개인이나 집단과 공유하는 기억, 서사, 감정에 관심이 있다.
Born in 1995, South Korea, **Jo Youngju** graduated from Filmmaking major at the Korea National University of Arts and works mainly on photography. She is interested in the memories, narratives, and emotions that are shared with a particular individual or group.

3. K.soo /케이수

“그녀가 그린 그림 - 착각에 빠진 겁쟁이 왕 (1)” (2018)
“그녀가 그린 그림 - 착각에 빠진 겁쟁이 왕 (2)” (2018)
“곤룡포(2)” (2018)
“곤룡포(3) - 돼지 목에 진주 목걸이” (2019)
“잠들지 못하는 겁쟁이 왕” (2019)

그녀가 그린 그림 - 착각에 빠진 겁쟁이 왕

겁쟁이 왕은 늘 뻔뻔하리만큼 스스로에 대한 확신에 차있다. 티끌같은 사색 후에 자신이 세상의 모든 진리를 깨달았고, 타인은 이해 못 하는 심오한 세상의 신비를 모두 꿰뚫어 버렸다고 믿는 것이다. 나는 그런 그가 어떤 때에는 우습고 부끄럽기도 하지만, 또 어떤 때에는 그와 똑같은 모습을 하고 착각 속에 빠져있는 나를 발견하기도 한다. 스스로 세상 최고의 현자이자 왕이라고 믿고 있는 끔찍스럽게 오만방자한 나를.
하지만 그도, 나도 사실은 그저 누구와도 다르지 않다는 것을 깨닫기 두려워하고 있는 겁쟁이일 뿐이다. 겁쟁이는 늘 타인을 먼저 두렵게 만들기 위해 특별한척 스스로를 뽐내고 도깨비같이 무서운 얼굴을 한다.

곤룡포(2)

겁쟁이 왕은 말했다. 의복은 내가 누구인지를 알려주는 이름표와 같으니, 어떻게 비추어지고 싶은가에 따라 옷을 골라 입어야 한다고. 그래서 그는 늘 보석이 주렁주렁 매달린 곤룡포를 입는다. 곤룡포를 입으면 그는 진짜 왕이 된다.
하지만 그의 말대로 의복이 이름표라면, 그의 본 모습또한 드러나게 되어 있으리라.

곤룡포(3) - 돼지 목에 진주 목걸이

겁쟁이 왕의 말대로, 곤룡포를 입으면 누구든 왕이 되는 걸까? 어울리지 않아도? 그렇다면 어울리고 말고는 누가 정하는 거야? 스스로? 또는 다른 누군가가? 내가 어울린다고 믿으면 그건 진실이 되는 거야, 착각이 되는 거야? 누군가가 어울린다고 말하면 그건 사실인거야, 의견인거야?

잠들지 못하는 겁쟁이 왕

겉쟁이 왕은 깊은 밤에도 쉽게 잠들지 못했다. 눈을 감으면 언제라도 제 품에 있는 모든 빛나는 것들이 사라져버릴 것만 같았으니까. 나는 그가 그럴 때면 그를 더 이상 비난할 수 없어서서 갈피를 잃곤 한다.

작가 **K.soo**는 자본주의 체계 속에서 살아가면서 우리 모두가 필연적으로 겪게되는 아리송한 삶의 기준에 대한 고민과 어지럼증을 자신만의 양가적 세계관 속에서 치유하는 작업을 선보인다. 수채, 아크릴, 마카, 매니큐어, 패브릭 등 재료를 한정짓지 않고 다양한 방식으로 우리 삶의 기준들을 가시적으로 표현해냄으로서, 우리가 자기자신으로 살아가면서도 우리 자신이지 못하는 현실이 틀렸거나 이상하다기보다는 한 발자국 뒤에서 바라보면 충분히 그럴 수 있는 자연스러운 형태임을 드러내고자한다. 이러한 작업을 통해 작가는 우리가 처해있는 현실을 시각적으로 아름답고 선명하게 드러내고, 관객은 자신이 마주한 삶을 다시금 돌아보게된다.

4. Lauren Kerr

“Mekong Delta Gondola Woman” (2019)

“Motor-Bike” (2019)

Both of these images were taken in the spring of 2019 during my study abroad semester with Semester at Sea. Through this program, I was able to travel to twelve different countries via ship and witness first hand how people live all around the world. What is considered as the standard for what a local landscape looks like varies around the world and is different for everyone. The idea of what is considered familiar life is as various and as underrepresented as the people who live there. The average individual doesn't normally spend a whole lot of time thinking about others in their own town, much less across the world. What if we did? By examining the interactions of “new” technology with age-old traditions in a variety of cultures around the world, the viewer can begin to notice the differences amongst these places, but most importantly, they will notice the immense amount of similarities each of these places share with others.

When most people think of countries besides their own they either imagine extreme poverty or intense modernization. What most people fail to see is the in-between. The photographs in this series look at the things which are normally not thought of when conjuring images of unknown countries. In essence, this project is an outlet for comprehension and understanding. When a given location is photographed, it is easy to highlight the “touristy” locations and “must see” places. Such iconic images may be what bring in visitors but they are not what showcase the actual situations and lives of those who live there. Normal life anywhere in the world is seldom exuberant and stunning every day. By photographing the overlooked places and people of a place, you are given a more personal understanding of how life actually is. The things which make it beautiful and the things which make it difficult. In essence, showing the local, unperfected areas of local life highlight the very spirit of the place itself, beyond what is normally seen for the travel magazines and tourist cameras.

The intent behind these documentary photographs is to be a personal outlet into the different local lives that people around the world live. By photographing them in a quick and candid manner, the resulting images that are produced offer an authentic and unfiltered glimpse into the various cultures and lives which are presented. The presentation of these photographs shows a greater understanding of how similar and different life is like around the world. All aspects of life are slowly being “modernized” or made to compete with the demands technology places on society. At the same time, countless places around the world are holding firm to the ways of the past and just adding dashes of “new” ideas into their lives and their worlds. With this in mind, the viewer can see that although each place can be very vastly from another, all of them are reflections of previous era's interacting with the demands of the twenty-first century.

Lauren Kerr is a photographer and fine arts major at The University of Tulsa in Tulsa, Oklahoma USA. Her photographic work deals with nature, landscape, street, and light. Lauren's work explores a variety of themes of personal and social importance. Her work has been featured in solo shows, multiple group juried exhibitions, journals, and magazines. This is her first time being a part of an international show.

5. Ock-Su Kim / 김옥수

“#NO.1” (2019)

“#NO.2” (2019)

“#NO.3” (2019)

“#NO.4” (2019)

“#NO.5” (2019)

우울의 해방

No.1

이것은 그림이 아니다.

소위 사회에서 봉인해버린, 내면 속 감정의 그림자를 찾아가는 지도이다.

No.2

이것은 그림이 아니다. 소위 사회에서 요구하는,

매끈한 감정의 가면 속 썩고 있는 당신의 마음을 위로하는 텍스트이다.

No.3

이것은 그림이 아니다.

소위 사회에서 금기하는, 감정적인 방향의 어둠에서 함께 울부짖는 동행자이다.

No.4

이것은 그림이 아니다.

소위 사회에서 살해된, 당신의 본 모습에게 조의를 표하는 영정사진이다.

No.5

이것은 그림이 아니다.

소위 사회에서 부정하는, 불온전한 것들의 완벽함을 증명하기 위한 선언문이다.

사회 구성원, 공동체 속에 살아가는 그들에겐 참 많은 가면들이 존재한다.

집 밖을 나서기 전, 상황에 맞게 좋은 가면을 고르고 외출을 하곤 한다.

오늘 고른 가면이 꽤나 근사하다고 생각하며 살아가고 있는 듯 하다.

그들은 항상 누구에게나 매력적인 사람이 되고 싶은 건지도 모르겠다.

어느 순간, 그의 본 모습이 어떻게 생겼는지 긴가민가하다.

그 누구도 기억 할 수 없다. 기억을 할 필요가 없을지도 모르겠다.

현재의 그는 일주일 전의 그와 달랐고, 어제의 모습은 기억도 나지 않는다.

한시간 뒤의 그는 또 다른 가면을 쓰고 나타나, 지금 이 모습을 바로 지워버리겠지.

과연 그 스스로가 본 모습을 지우고 있는 걸까, 타인에 의해서 지워지고 있는 걸까.

어느 순간부터 그 가면은 그의 피부가 되고 살이 된다.

살은 천이되고 천은 살이된다. 붉은천은 붉은피가되고 붉은피는 붉은천이 된다.

Liberation of Depression

No.1

This is not a picture.

It is a map that seeks the shadow of inner emotion
that has been sealed in so-called society.

No.2

This is not a picture.

It is a text that comforts your rotten mind
that has been demanded as smooth mask of emotion in so-called society.

No.3

This is not a picture.

It is a companion who cries together in the dark of emotional wandering, taboo in so-called society.

No.4

This is not a picture. This is a portrait of the dead

paying his respects to his true emotion killed by so-called society.

No.5

This is not a picture.

It is a declaration to prove the perfection isobedience
isolated in a so-called society.

There are so many masks for members of society and for those living in the community. Before leaving the house, He often choose good masks and go out to suitably.

He seems to be living thinking the masks he chose today are pretty cool. He may always want to be attractive to everyone.

At some point,I wonder what he looks like. No one can remember.

Maybe We don't have to remember anymore.

He was different from what he was a week ago,
and I can't even remember what he was like yesterday.

An hour later, he is going to show up wearing another mask,and erase this image right now.

Is he erasing himself or is he being erased by others?

From some point on,

the mask becomes his skin and flesh.

The flesh becomes fabric, and the flesh becomes fabric.

The fabric become blood and blood become fabric.

김옥수는 인하대학교 건축학과 학사(2017) 및 석사(2019)를 졸업했으며 현재는 건축사무소에 재직중이다. 대학원 시절 요코하마 및 블라디보스톡 등 국내외 전시 참여를 통해 쌓은 경험을 토대로, 건축적 사고를 기반으로 한 작품 활동을 지속해 오고 있다.

작가는 사회와 개인 사이의 간극에서 오는 우울적 정서에 대한 성찰과 동시에 이에 따른 내면의 추상적 지형의 변화들을 화면 속에 표현한다.

6. Chae Lee /이채현

“20 x 20 series”(2019)

제 작업은 2차원 매체를 통해, 특히 색상을 사용하여 공간적 경험과 그 경험에서 오는 감정이 어떻게 구상될 수 있는지 탐구합니다. 공간 경험을 다루는 연속적인 작품들과 경험의 주제와 그 효과는 색으로 표현됩니다. 이 공간적 경험은 회화를 통해 조사되며 색을 사용하여 화가의 경험과 감정을 강조합니다.

My work explores how spatial experience and the emotions that come from that experience, can be envisaged through a two-dimensional medium, especially through the use of colours. Continuous artworks that address spatial experience, and the topic of experience and its effects expressed by colour have a profound relationship. This spatial experience is investigated through painting and emphasises the painters' experience and emotion through the use of colour. As a general rule, works are heavily influenced by experience.

Chae Lee /이채현

런던을 기반으로 작업하는 한국인입니다. 저는 런던 대학교 골드 스미스에서 학사 학위를 졸업하고 현재는 Chelsea College of Arts에서 MA 미술을 공부하고 있습니다.

South Korean who based in London. I have completed my BA fine art at Goldsmiths, University of London. Moreover, currently, I am studying my MA fine art at Chelsea College of Arts.

7. Jenny Lee /이현지

“Untitled” (2018)

“Struggling” (2019)

“Goldfish” (2017)

작가의 작업은 아주 폭넓게 말하자면 인간의 주체성에 관한 이야기이다. 한 사람 한 사람의 개개인이 각자 하나의 개체로서 자신의 내면을 직시하고서 '부정적인' 면까지도 외면하지 않고 오히려 더 드러냈을 때 파생되는 아이러니, 어색함, 이상함 등의 여러 감정들. 그리고 이러한 감정들을 마주하였을 때 '부정적인' 것이 얼마나 '긍정적'일 수 있는가, 어떻게 '긍정적' 에너지를 뿜어내고 비로소 '카타르시스'로 작용할 수 있는가에 대한 믿음을 작품 속에 녹여낸다. 성희롱, 성폭력을 비롯하여 육체적으로 그리고 심적으로 다수의 사람들이 아무렇지 않게 받는 폭력과 억압, 그리고 이로 인해 발생하는 모든 수치심과 트라우마가 모두 공통적으로는 몸으로 먼저 신호가 와 잔상이 남는다. 그리고 큰 고통을 겪은 마음의 깊은 곳에 자리 잡은 상처는 평생 지워지지 않을 흉터로 남게된다. 작가는 이 전시를 통해 개인 혹은 여럿이 느끼는 억압과 폭력, 트라우마로부터 벗어나 개인이 마땅히 가져야 할 주체성을 어떻게 더 구체적으로 확립할 수 있는가에 대한 고민을 담아 냈고, 또한 모두가 공통적으로 가지고 있는 수많은 흉터와, 그리고 이를 마주하고자 하는 노력을 평면회화와 영상같이 다양한 장르로 선보인다.

My work is, in a very broad sense, a story about human subjectivity. Irony, awkwardness, strangeness, and so on are derived when each individual person faces their inner self as an individual and does not turn away from the 'negative' side, but expose it even more. And it was dissolved in the work that how much the 'negative' side can be 'positive' when they face these emotions, and how 'positive' energy can be released and can act as 'catharsis.' Violence and oppression in which the majority of people, both physically and mentally, are casually involved including sexual harassment and sexual assault, and in common, all the shame and trauma caused by it are first signaled to the body and left afterimages. And the scars deep in the greatly suffered mind remains as a scar that will never be erased. In this exhibition, I have expressed my thoughts about how we establish the subjectivity, which an individual should have, in more detail by escaping from the oppression, violence, and trauma felt by an individual or several, also the scar, which everyone has in common, and the effort to face it are presented in various genres such as flat-panel paintings and video.

이현지 (Jenny Lee) 는 로스앤젤레스 캘리포니아 주립대 순수미술 (University of California, Los Angeles / Fine Arts B.A) 과를 졸업하고 한국과 미국 서부 기반으로 평면회화나 영상, 설치작품 등 다양한 장르를 시도하며 작업 활동을 이어가고 있는 복합 미디어 아티스트이다.

Lee Hyun-ji (Jenny Lee) is a mixed media artist who graduated from the University of California, Los Angeles (Fine Arts B.A), and continues her career by trying various genres such as flat-panel paintings, videos and installation works based in Seoul and California.

8. Min-Hyung Lee /이민형

“no man's land#1” (2019)

“no man's land#2” (2019)

“no man's land#3” (2019)

“no man's land#4” (2019)

안녕하세요. 이 글을 보고있는 당신의 시간을 많이 뺏진 않을게요.

현대인들은 남녀노소 구분없이, 많은 시간들을 교통수단안에서 보내게 됩니다. 저는 먼 거리를 통학하며, 매일 소비되는 나의 청춘을 헛되이 낭비하고 싶지 않았어요. 그래서 난 밤을 여행하며, 흘러가고있는 나의 젊은 날들을 내가 원하는대로 기록하여 이미지 속에서라도 시간에 저항했어요. 아주 조금이라도요.

Hello. I won't take much of your time watching this article.

Modern people spend a lot of time in transportation, regardless of age or gender. I traveled a long distance and didn't want to waste my youth consumed every day. So I traveled the night, recording my young days passing by as I wished and resisted time even in the image. Even a little.

Min-Hyung Lee / 이민형

사진 미디어를 이용해 장노출로 '나'라는 개인이 간직하고 싶은 순간들을 촬영중이며, 작업은 우리가 밤 중에는 볼 수 없는 것을 기술로써 재탄생 시킨다.

Using photographic media, he is capturing the moments he wants to keep in his long exposure, and his work is reborn with technology that we cannot see at night.

9. Yong-Hyeon Lee / 이용현

“허구를 향한 저항” (2018)

계속해서 과거를 무의식 속에 가두고 현실과 유사한 꿈을 통해 의도적으로 기억을 불투명하게 만드는 일은 무엇에 대한 억압이며, 무엇에 대한 두려움인가? 라는 질문에서 작업은 시작된다. 정해지지 않은 무언가에 억압받고 있다는 생각은 존재하지만 그 무언가는 사회적인 경험이 될 수도, 개인적인 경험이 될 수도 있으며, 내면에 존재할 수도 있다. 또한 직접 경험한 것이 아닌 타인의 경험을 간접적으로 바라보았거나, 심지어는 존재하지 않은 사실에 대해 스스로 규정짓고 억압을 당하고 있다고 망상한 경우일 수도 있다. 즉 자신은 억압을 받고 있다는 사실을 필요로 하여 허구를 만들어 내 계속해서 저항하고 있는 듯한 행동을 보인다. 억압을 받고 있다는 사실을 만듦으로써 본인의 행동 또는 생각과 판단의 대부분이 자유로워질 수 있으며, 이는 곧 스스로에게 변명의 여지를 줌으로써 자신을 보호하기 위함이다. 이러한 사실을 인지하고 있음에도 불구하고 작업에서는 그에 대한 적극적인 모션을 취하고 있지 않는다. 단순히 행동을 취하고 있다는 사실만을 보여주고, 계속해서 만들어낸 허구를 필요로 한다.

이용현 작가는 불확실한 것을 설명하기 위해 그 주변을 설명한다. 계속해서 스스로의 분신을 만들어내는 까닭은 자신의 정체성을 찾기 위함이다. 하나의 주체에서 갈라져 나온 분신들은 각기 다른 형태와 성격을 지니고 있다.

10. LIAM / 리암(임동호)

“잃어버린것들앞에서서” (2017)

“자화상_파괴의 잔상 A” (2019)

“WHO AM I” (2019)

“잃어버린것들 앞에 서서”(2017)

아,

아,아

아,아,아

울부짖는다.

알몸을 드러내고 잃어버린 것들 앞에 서서

나를 조여오는 감정들은 나조차도 잃어버리게 만들었으니

“자화상_파괴의 잔상 A”(2019)

소리친다.괴성,들리는가?소리친다.계속해서 파괴의 흔적들을 따라,느껴지는가? 소리친다.끝없이 A의 잔상 보이는가?

“WHO AM I” (2019)

나는 누구인가, 너는 누구인가, 우리는 누구인가?

LIAM / 리암(입동호)

순수함과 본질 사이에서 계속해서 질문을 던지며 질문자의 입장에서 작업하는 리암입니다.

11. Se-Hong Min / 민세홍

“Hardisk” (2019)

하드 디스크란 컴퓨터의 보조 기억 장치로서 대량의 기억 용량을 만들고 데이터를 읽고 쓰는 것을 가능하게 한다. 하지만 이러한 하드디스크는 마우스의 클릭 하나로도 순식간에 모든게 삭제가 가능하다. 난 이러한 기능을 가진 하드 디스크가 실재와 가상의 경계라고 생각하고 그 경계는 보이지만 보이지 않는 것 이라고 생각한다. 나는 이 하드디스크를 남아 있는 않는 기억으로 떠올려 그렸다.

Se-Hong Min / 민세홍

나는 물질, 매체, 형식을 발견한다.

12. Hyun-Young Park / 박현영

“베틀노래_The Loom Song, wood and thread” (2019)

“가락_Melody” (2019)

“Verse 02” (2019)

베틀노래 에피소드 북_The Loom Song Episode Book” (2019)

‘베틀노래’ (2019)

2019년에 제작된 ‘베틀노래’는 실제 사용되어 온 탱크 이젤을 눌러 베틀을 짜는 직조기의 모습으로 재구성 한 작품이다. 작품 속 탱크 이젤은 십여 년간 여러 사용자들의 손을 타 물감의 흔적이 곳곳에 묻어 번져있고, 일정하지 않은 크기와 색을 가진 나뭇조각들이 여기저기 붙어있으며 베틀의 세부 구조 형성 과정을 쉽게 상상할 수 있다.

이젤과 베틀은 우리 생활에서 표상의 도구로써 작용해온 매체들이다. 이 둘은 서로 다른 시간대에서 필수적인 생산 용품으로 취급되었으나 지금에 와서는 그 가치성의 우위가 모호해졌다. 자가적으로 만들어진 재료 이미지들과 이로써 다시 직조된 이미지는 원본의 형태를 크게 벗어나지 못한 상태에서 계속해서 재생산된다. 따라서 생산된 것은 표면적 이미지가 아닌 하나의 행동 유형을 드러내게 된다. 작품 속에서 일어나는 크고 작은 밀고 당김의 행위들은 어떠한 모순점을 두고 끊임없이 벌어지는 망각의 필요성과 기억의 중요성, 서로의 상호존적 작용이다. 씨실과 날실, 베틀의 작동 원리에서 나아가고 되돌아오는 움직임들은 서로를 규정, 재규정함을 반복해가며, 이들은 단순 반복적 노동으로 취급될지라도 늘어져가는 천들이 하나하나 쌓여감으로써 다시금 재구성되고 관조될 기회를 얻는다.

또 한 ‘베틀노래 에피소드 북’은 일종의 작가노트로 ‘베틀노래’를 만들며 실제 경험을하거나 보고 들은 이야기를 에피소드 형식으로 묶어 재구성한 것이다. 사람은 잊을 수 있기 위해 먼저 기억해야 한다는 모순점에서 끊임없이 밀고 당김을 벌이는 존재이다. 우리는 그 움직임을 포착해내기도 전에 순간적으로 일어나 발견되고 이해되는 수많은 일상의 경험을 마주하며 살아간다는 점과 이러한 모호한 서사적 경계 지점을 형상화한 작품으로 볼 수 있다.

“The Loom Song” (2019)

An old easel was carefully crafted into a weaving loom. The more than 10-year-old paint stained easel shows traces of time and has different sizes and colors of wood pieces here and there, which gives a clear and detailed picture of how the loom was created.

Easel and loom have functioned as symbolic items that can be found in our daily lives. The two items were considered necessities for production in different times but the values of the two became hard to measure these days. Self-made materials and weaves can be continuously reproduced in an unvarying way. What is produced represents not just its superficial image but a motion pattern. The act of pushes and pulls, big and small, in the

work reflects interdependent mechanism between memory and oblivion that are constantly repeated with contradiction. Warp, weft and primary motion in weaving which was considered repetitive manual work, continuously define and redefine each other, gaining an opportunity to be restructured and contemplated.

An artist's notes "The Loom Song Episode Book" is a record of experiences, observations and ideas that eventually served as the basis for "The Loom Song". To forget, we must remember. In the contradiction, remembering and forgetting are in the constant flow of push and pull. This work tells us that we just go about our days facing with spontaneous and numerous daily events without noticing the meaning of the motion, and the ambiguous boundary of description of the movement.

박현영은 1997년 생으로 중앙대학교에서 서양화를 전공하였으며 작품을 통해 불확실하고 불안정한 삶 속에서 끊임없이 일어나는 움직임에 주목하고 있다. 삶 속에서 마주하는 현상을 시, 소설, 동화 등 다양한 서사 방식으로 전환하고 움직이거나 움직임을 표상하는 조형물로 구현함으로써 다시금 또 하나의 현상으로 공유하려 한다. 최근에는 대중의 지시적 반응과 언제든지 수정되고 움직여질 수 있는 의도성에 대한 사진 작업 <Blue and Green print series>, 조형 구조의 움직임으로 망각과 기억의 상호 의존적 작용을 나타내는 설치 작업 <베를노래> 등을 진행해오고 있다.

HyunYoung Park was born in 1997 and majored in western painting at Chung-Ang University in South Korea. Various phenomena occurring in the world of uncertainty are the subject of her artworks. She captures occurrences taking place in the world and transforms them into narratives such as poems, novels and fairy tales, and also into installations. Her recent artwork "Blue and Green print series" tells us how we are accustomed to seeing what the media want us to see and how the media can manipulate the masses. "The Loom Song", a movable installation represents interdependency between memory and oblivion.

13. Jung-Woo Park / 박정우

“노년에 찾아온 만기” (2019)

“적금” (2019)

노년에 찾아온 만기

150(h)x65x55(cm), marble, object, 2019

이 작업은 결코 성적인 문제를 다루고 있는 것이 아니다, ‘적금, 만기’ 연작 중 하나의 작업으로 형상의 표현은 축소된 크레인 모형들이 늘어진 남성의 성기를 들어 올리고 있으며, 성기의 앞부분에는 기괴한 자위기가 꽃혀 있다. 현시대를 살고 있는 우리의 삶의 모습을 표현하기 위해 작업에 사용된. 이미지와 제목(크레인, 자위도구, 적금, 만기)은 현시대에서 사용되는 이미지와 용어로 구성하였다.

“나이가 들어 발기도 되지 않는 성기를 비몽을 들어 억지로 끌어 올린다. 그런 후에 일반적인 행위로는 흥분이 되지 않는지 가학적으로까지 보이는 방법을 통해 절정의 기분을 맛보려 한다. 이 구상은 남성의 왜곡된 성 욕구를 보여주는 것이 아니다. 적금과 같은 삶을 사는 사람들이 온 좋게 만기가 도래하면 실천하는 삶의 태도이다. 제대로 발달시키지 못한데다, 나이가 들어 둔감해진 미각에 비싼 음식들을 입에 넣고 있는 모습이나, 가꾸지 못한 정신 덕에 천박해진 취향들을 보고 있다면 우리가 행하고 있는 삶의 태도에 대해 문제의식이 생긴다.”

-미술 노트 중에서

누군가는 이 작업을 보곤 자극적인 이미지 때문에 불쾌하다고 할지도 모른다. 하지만 작업을 하는 내가 바라보는 세상이 불쾌하게 느껴지고 미술을 통해 내가 바라보고 있는 세상을 관객에게 전달해야 한다면 아름다운 꽃 그림으로는 내가 세상에서 느끼는 감각을 결코 전달하지 못한다. 많은 페미니스트 작가들의 작품들이 불편한 이미지로 구상되는 이유도 그 때문일 것이다.

적금

50(h)x35x35(cm), marble, object, 2019

희망에 의해 끌려 다닌 신체는 이제는 닳고 늘어져서 힘찬 에너지라고는 찾아볼 수 없다. 많은 이들이 '내일을 위해 오늘을 끝임 없이 희생하는 삶'을 살고 있다. 그러는 와중에 매일 조금씩 상실해 가는 것에는 망각하기 일쑤다. 삶을 살아가는 방식이 마치 적금의 체제와 동일하다. 인생의 만기가 도래하기를 원하는 삶. 내 눈에는 이런 삶들이 작품의 이미지처럼 기이하게 보인다. 왜 삶이 계속해서 나아질 것이라고만 생각하는가? 모든 불행의 시작은 이와 같은 생각에서 기인한다.

매체를 제한하고 있지는 않지만 주로 대리석을 주재료로써 사용하고 있다.

내가 제일 잘 다루어 매력적으로 관객에게 보일 수 있는 재료이기 때문이다. 그리고 한가지의 이유가 더 있다. 흰 대리석은 서구의 고전적인 재료다. 동양인이 대리석과 서구의 고전 이미지를 차용하는 것은 무언가 탐탁지 않게 여겨진다. 하지만 이는 동양인이 걸린 분얼병의 증상이다. 나는 한국에서 태어났지만 서구가 만든 자본주의 시스템에서 살며 근, 현대라는 이름의 서구 교육을 받고 서구의 이념으로 살아가고 있다. 피부가 노랗고 머리가 검다는 이유로 나는 동양인인가? 우리 모두는 사실 서구인이지만 지역과 외모로 우리를 동양인이라고 착각하는 분얼병에 걸려있다. 더 문제인 것은 서구는 우리를 동양으로 구분하고 타자화 시키며 자기 내부의 문제를 파악하고 있다. 하지만 타자화된 우리들, 분얼병에 걸린 우리들은 자신과 타자조차 제대로 형성하지 못하여 자기 내부의 문제점을 제대로 보지 못한다는 것이다.

나는 미술의 고전적 재료와 이미지들을 차용하여 이러한 매세지도 작품 안에 담아낼 예정이다.

Jung-Woo Park / 박정우

제가 미술을 어떻게 바라보고 있는지에 대해 말하는 것이, 미술작가로서의 저를 소개하는 것이라고 생각합니다. 저는 미술로 현상에 숨어 있는 본질을 보이려 합니다. 현대 미술은 이러한 목적, 주제를 단 한 번도 벗어난 적이 없다고 생각합니다. 학문은 분할적인 체제로서 세상을 계속 쪼개어 이해하는 반면, 미술은 통합의 방식을 취하고 있습니다. 세상을 하나의 이미지로 통합하며 보여주어야 하는 방식 때문에 미술은 필연적으로 본질적인 이야기를 하게 됩니다. 이렇게 학문과 미술은 서로 다른 체제로 이루어져 있기 때문에 학문이라는 체제가 무너질 때에도 미술은 견고 할 것입니다. 때문에 미술은 학문의 보험처럼 보입니다. 학문과 미술의 궁극적인 방향성은 진리에 탐구입니다. 학문에서 존재자를 통해 존재를 찾아내야 한다고 말했듯이 미술에서도 하나의 현상에서 보편 진리를 찾아야 하지 않을까요. 백남준 선생님이 미술이 무엇인지 가장 명쾌하게 말하였습니다. "예술은 사기다. 그럼으로 진실을 비추는 거울이 된다." 예술은 우리에게 가상, 허구를 보여주며, 그 속에서 세계의 진리를 보여줍니다.

14. Esther Son / 에스더 손

"Covering 01 - 05" (2019)

'Covering 01 - 05' 시리즈는 일상에서 접하기 쉬운 종이들과 한지를 섞어 여러겹 얹히는 작업을 진행한 결과물이다. 일부는 한지의 지호 공예에서 영향을 받았으며, 다양한 테이프들은 전단지가 부착된 후 뜯긴 흔적들이 남은 벽의 모습을 부분적으로 나타내고 있다. 자국 위에 또 다른 자국들이 얹히고, 덮히는 행동이 반복된다. 버려진 것들이 한 곳에 모여 새로운 의미를 얻게 된다.

'Covering 01 - 05' series puts together a variety of paper and materials with hanji. Parts of the hanji work is inspired by the Jiho technique, which is a method of sculpting with paper. The use of multiple tape imitates walls that have been left with traces of paper advertisement in and around Korea. Marks are built upon other marks and the act of 'covering' is repeated throughout the work. What seems insignificant, comes together to create a new sense of value.

Esther Son 은 부산 출생의 작가로, 주로 판화와 드로잉의 마크 메이킹 (mark making) 기법과 다양한 질감을 실험하는 그림을 그린다. 사실적인 표현보다는 마치 몸속의 신경 계통에서 곧장 나온 자국들을 추구하고, 훈련된 손의 움직임에서 벗어나고자 배운 것을 고의로 잊는 연습을 하고 있다. 창작의 희락이 작품의 중심이 된다.

Esther is an artist from Busan, South Korea. She studied in the School of the Art Institute of Chicago (BFA 2019), with emphasis on Printmedia and Photography. She works in printmaking, drawing and photography, employing the mark-making and textural language each disciplines allow for. She is constantly searching for ways to unlearn the conventional ways of drawing, printing and mark-making. Joyousness in creating is at the centre of her work.

15. Ka-Hye Shin /신가혜

“스프레이 뿌리는 사람” (2019)

나를 둘러싼 외부세계를 단순하게 바라보면 끝없는 생성과 소멸의 반복이다. 내가 서 있는 곳이 영원하지 않다는 것. 언젠가 모든 것은 사라질 것이며 반대로 새롭게 몰랐던 다른 것들 위에 서 있게 될 수도 있다. 다만 이 진실을 어리둥절한 채 운명처럼 받아 들이게 된다. 마치 알고 있었던 것들이 알 수 없는 것이 되고, 익숙한 것들이 낯설어지는 순간들의 연속. -앞의 두 문장은 앞 뒤가 바뀌어도 무관하다-

나는 생성과 소멸의 반복을 사건의 발생으로 바라본다. 주변에서 일어날 법한, 혹은 이미 벌어져버린 상황들. 감각기관들을 통해서 알게 된 사실과 또는 상상적 경험들로부터 작업은 시작된다. 사건의 발생은 곧 이야기(내러티브)가 되어 화면 속 전제가 된다. 그리고 한 편의 영화 속에서 여러 개의 스틸컷이 나오는 것처럼 여러 화면들의 작업들이 함께 구성된다. 사건의 인과는 알 수 없음의 추측 뿐이며 오직 눈 앞에 보여지는 포착된 상황만을 믿을 수 있기에 커다란 뉘앙스를 주고자한다.

Ka-Hye Shin /신가혜

서울을 기반으로 작업하고 있으며, 주변에서 일어날 법한, 혹은 이미 일어난 사건, 서사에 관심을 둔다. 전후 상황은 눈에 보이지 않기 때문에 알 수 없음의 미지의 상황이며 오직 현상 자체만이 인지 가능하기 때문에 상황의 분위기를 조형언어로 이끌어가고자 한다. 현재 페인팅을 중심으로 작업하고 있으며 다양한 매체와 재료를 연구하고 있다.