

Art Festival 2024
CICA Museum
November 13 - 17, 2024
2024.11.13 - 17

Featured Artists 참여작가: **AN SUNG MIN (안성민), Sofia Arev, Rafia Baig, Anastasiia Chaikovskaia, CHOI GEUMPA (최금파), Min Kyu Kim (김민규), Kwon Injung (권인정), Wanlissa Nuntasukon, Park Kahyun (박가현), SO YOUNG PARK (박소영), SangHee Park (박상희), Seo ChaeHyun (서채현), YUNTO (윤또), Luoci Zhang**

The event was organized to provide the public with more opportunities to purchase artworks and crafts directly from artists and designers. The Museum charges no commission if the work is sold.

본 행사는 아티스트의 작품 및 제작품을 일반 관람객이 바로 구매할 수 있는 기회를 제공함으로써 예술에 대한 이해 증진과 예술작품 구매의 대중화를 위해 기획되었습니다.

AN SUNG MIN (안성민)

“JAZZ CAT” (2024), “Mr.I 씨의 왕크” (2024), “애뜻한 목수의 콜라주” (2022), “여름의화가” (2024), “Delivery Way” (2024), “Watermelon House” (2024), “ZOO” (2024), “세계요리대백과사전” (2021)

As a painter and a woodworker living in the countryside making furniture and accessories, I have been contemplating how to harmoniously integrate these two fields. As a result, my work has evolved into expressing the everyday life and woodworking plans of the countryside through sketchy, doodle-like esquisse drawings. In my early work, I started by applying paint randomly on the canvas without any specific theme or subject, discovering spontaneous stories as I went along. However, this approach lacked direct connection to my life, making it difficult to immerse myself in the work. Seeking a solution to this, I decided to draw esquisse-like doodles of my daily life and woodworking plans in the countryside.

For years, I have been practicing the routine of writing down and executing my daily tasks and woodworking plans. Some of these plans include daily to-do lists, designs of furniture I want to make, plans for making items needed in our house, electrical circuit diagrams and repair plans, lists of supplies needed from the hardware store, grocery shopping lists, and occasionally sketches of things I want to create from random fantasies. These plans and preparations, essential for my life as a country woodworker, are included in my routine. I arranged these everyday plans on canvas using a doodle-like style of expression. Between these plans, I added unrelated doodles as embellishments to enhance the visual elements of the canvas. This process opened up new possibilities for my artistic expression.

Through this process, my doodle-like esquisse drawings have transcended mere personal daily records to become art pieces with diverse interpretative potential, enabling interaction with viewers. Therefore, whether these esquisse are actually completed projects is not a crucial factor in interpreting the work.

My work is a form of transforming everyday records into art, capturing moments where planned actions and unconscious thoughts meet to create new narratives. It is an attempt to discover hidden artistic potential within everyday life, redefining the boundaries between daily life and art, exploring the balance between conscious and unconscious, reality and imagination, and integrating the lives of a country woodworker and an artist harmoniously.

AN SUNG MIN (안성민): Immediately after graduating from art college in 2007, I wanted to build a life for myself in nature. So, I created my own home and studio in the countryside. The woodworking skills I accidentally learned

during college became my livelihood, and I now run a small workshop where I make furniture and accessories while creating art. As a "painting woodworker and rural artist," I live a life where I create works that harmoniously integrate my art, woodworking, and daily life in the countryside

저는 화가이자 시골에서 가구와 소품을 만들며 살아가는 목수로서, 두 가지 분야를 어떻게 조화롭게 통합할 수 있을지 고민해 왔습니다. 그 결과, 본인의 작품은 시골에서의 일상과 목공 작업의 계획을 낙서형식의 에스키스 드로잉으로 표현하는 방식으로 진화했습니다. 초기 작업에서는 특정 주제나 소재가 없이 캔버스에 물감을 여기저기 바르며 즉흥적인 이야기를 발견하는 방식으로 작품을 시작했습니다. 그러나 이러한 접근법은 내 삶과의 직접적인 연관이 부족하여, 작업에 몰입하기 어려웠습니다. 이에대한 해결책을 찾던 중, 시골에서의 일상과 목공 작업의 계획을 낙서형식의 에스키스로 그려보기로 했습니다.

저는 수년간 매일의 일과와 목공 작업의 계획을 종이에 적고 실행하는 루틴을 실천해왔습니다. 이 계획들을 일부 나열하자면, 하루 일과에 해야 할 일들, 만들고 싶은 가구들의 설계도들, 우리 집에서 필요한 물건들의 제작 계획들, 집의 전기 회로도나 집수리계획, 필요한 철물점 준비물 목록, 슈퍼마켓에서 장볼 목록, 때때로 뜬금없는 공상 속에서 만들고 싶은 것의 구상도 등의 시골 목수로서의 생활 속에서 필요한 계획과 준비물 및 절차 등이 포함된 것들입니다. 이러한 일상적인 계획들을 낙서형식의 표현방식으로 캔버스에 배치했습니다. 계획들 사이사이에 즉흥적으로 연관 없는 낙서를 추임새처럼 추가하여 화면에 조형적인 요소를 더했습니다. 이 과정은 본인의 예술적 표현의 새로운 가능성을 열어주었습니다.

이러한 과정을 통해 본인의 낙서형식 에스키스 드로잉은 단순한 개인적인 일상 기록을 넘어, 예술 작품으로서 다양한 해석의 여지를 가지게 됨으로서 관람자와의 상호작용을 가능하게 합니다. 이러한 이유로 인해 에스키스가 실제로 완결된 프로젝트로 진행되어지는지의 여부는 작품해석에 있어서 중요한 요소가 아닙니다.

저의 작업은 일상적인 기록을 예술로 변주(variation)하는 과정의 한 형태로, 계획된 행위와 무의식적인 생각이 만나 새로운 내러티브를 형성하는 순간들을 포착합니다. 이는 일상 속에서 숨겨진 예술적 잠재력을 발견하고, 일상과 예술의 경계를 재정의 하는 시도이자, 의식과 무의식, 현실과 허구의 자아에 대한 탐구이자, 시골 목수로서의 삶과 예술가로서의 삶을 조화롭게 통합하고자 하는 시도입니다.

2007년 미술대학을 졸업한 직후, 자연 속에서 스스로 터전을 만들어가는 삶을 살고 싶어서 시골에 스스로 집과 작업실을 만들었습니다. 대학시절 우연히 배우게 되었던 목공작업은 생업이 되어, 가구와 소품을 만드는 작은 공방을 운영하며, 미술작업을 하고 있습니다. 미술과 목공과 시골에서의 일상을 조화롭게 통합할 수 있는 작업물을 창작하는 삶을 살고 있는 "그림 그리는 목수 이기도한 시골화가"입니다.

Sofia Arev

**“Girls Room” (2023), “Apartment Hallway” (2023), “Afterparty” (2024),
“My reflection in the train from Paris through my camcorder” (2024)**

Girls Room (2023) illustrates a candid and personal intimate moment with the self, a relatable feeling of being unperceived in the comfort of the bedroom. The figure, a young girl sits in her bedroom having finished getting dressed on the floor. Objects of the figure scattered all over the room messily while she remains unbothered. Though the viewer is invited to spect, there is a barrier between the viewer and subject. The angled birds-eye view of the image makes it obvious that it is not an immersion into the room of the figure, but a distant observation, uninviting and candid. The indirect gaze of the subject emphasizes the paradoxical unprotected, yet protected state of being in the most personal of spaces, the bedroom. The cold, blue monochrome palette freezes this fleeting moment, encapsulating it into a memory that is passing. While the objects are equally important as the subject in speculation, the use of light draws focus to the figure, highlighting her as the center and director of the space. The use of photographic flash further places the viewer as a mere voyeur.

Apartment Hallway (2023) illustrates the confrontation of being perceived and the feeling of the gaze of another. While this painting takes place in the space of a home, the hallway of an apartment complex, the subject is stripped of the unguarded state of being she has within her personal space. The subject stands stiffly outside of her apartment door and her direct gaze invites the viewer into the space. The viewer is no longer a viewer but a subject in the painting beyond the fourth wall. Appearing serious yet weary, the figure creates a sense of sternness for

protection as she no longer feels the privilege of disengaging in presence of another person. The lack of warmth in this primarily blue color palette removes the feeling of safety that warmth often creates. A coldness mimicking the one of a silent social interaction. The tightness and sharpness of the brushwork further mirror the anxious tension of becoming perceived and the conscious shielding of the self while becoming ready to enter a public space.

Afterparty (2024) is a painting about the emptiness and regret one may feel after a big social event, a contrast between the distraction of stimuli versus complete silence. The figure, a young woman, sits on the kitchen counter near the rear door of the kitchen after arriving on a bright morning. She remains dressed in party clothes and high heels while pensively staring beyond the frame. While the reason behind her action is ambiguous, perhaps she looks for a place of balance, somewhere to remove her shoes, her emotional state is obvious. The emptiness of the walls mirroring the sudden lack of distraction from the outside world in her mental space, inevitably leaving room for all of her thoughts to fill it. The scene is overexposed and bright, amplifying the sense of clarity and reason the subject regains while entering her home space. Whether regret or the sudden reminder of previous worries that were previously masked by inebriation and social interaction, the subject's anxious gaze becomes a symbol of conscience. The color palette appears blank and cold, creating a sense of paralyzation that pairs with the lack of movement in the peripherals. Though it appears to be a spring morning it lacks warmth and expresses the sense of isolation.

I Can Feel Time Moving (2024) is an emotionally charged portrait speaking on the hyper-awareness of the passing of time. In this self-portrait, the artist draws herself in a moody, dark scene, pensive while laying her head on a pillow as the light source draws a spotlight on her. Portraying herself in the nude, she mirrors the vulnerability that she feels as she unwinds in this sense of melancholia and fear. The artwork is created as a replica of a polaroid photo within a digital photo, to highlight the sense of the present instantly becoming the past. The use of warped lines and glares in the frame entailing digitalization, make it obvious that the polaroid photo becomes now an object that is also being photographed. An object that is now translated between three different mediums and despite its distortions of reality, it never ceases to cling to the past.

Him and I on the Couch (2023) is an immersive portrait speaking of the subject of the 'home' by the means of a human presence in an emotionally intimate moment. The subject sits on a couch centered in the middle of an interior cityscape. The direct gaze engages the viewer to perceive the painting in first-person as the beholder. Though the image focuses on the means of a gaze between the viewer and the subject, it creates the paradoxical feeling of being unperceived while still being in the presence of another. The serene expression of the subject, almost with a sense of admiration toward the beholder creates a sense of unguarded comfort in the ambiance. A light and earthy color palette is used with aerial perspective to enhance the mood of the scene. The nature of contre-jour and soft brushwork create a foggy contrast throughout the image, and illustrates a dream-like atmosphere, one that resembles the look of a raw film photograph and the feeling of nostalgia.

Sofia Arev (b.2000 Guadalajara, Mexico) is a contemporary figurative artist based in Toronto, Canada working primarily in oil painting. Sofia's works combine masters' techniques of the 19th century with digital photography to explore the figure in contemporary spaces. Inspired by the post-impressionists of the 20th century and the concept of the 'flâneur,' Sofia's paintings reinvent this lens to the one of a "flanêuse," its femme counterpart. Her portraits act as observational memories of daily life as an emerging young adult, and observe how the rapid changes of contemporary society and over-stimuli impact the behavior and emotions of the youth. By integrating photographic elements in her paintings, Sofia additionally reflects the themes that comprise the culture of a generation that is greatly shaped by nostalgia and the use of the camera. Alongside Sofia's studies of classical art at the Academy of Realist Art, Sofia has been awarded by the Portrait Society of America and other organizations, and has exhibited with galleries based in Toronto and Los Angeles.

Rafia Baig

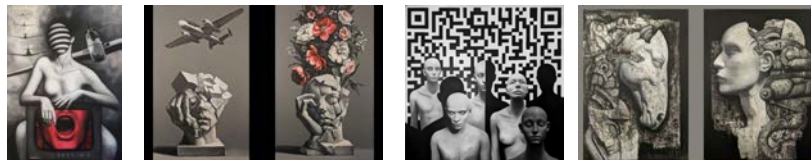

“Here Comes the-” (2023)

This painting depicts the Sun's character hiding in the shadow of a tree. However, his foot is out in the light, showcasing his desire to confront his true self and be more authentic. He is finally realizing what he needs to do and what he truly wants in life. He can see the light of the fireflies guiding him on his path toward self-discovery.

Rafia Baig grew up in Rawalpindi, Pakistan. She was heavily influenced by Japanese manga and anime which shaped her aspirations, dreams, and personality. When she started at the National College of Arts, Pakistan, she was focused on incorporating Eastern culture into her creations. She aimed to create narratives that could inspire others, just as many creators had inspired her. She conducted in-depth research on symbols and diligently recorded her findings in journals to develop her concept. This has brought her to her current creative standpoint. In 2020, She completed her bachelor's degree in Miniature Painting. In 2021, she sold one of her scroll paintings to the ambassador of the European Union at an exhibition at the Pakistan National Council of Arts. After that, she had a successful exhibition at Arcade in Islamabad, where all six pieces were sold. She then worked for a year as a graphic designer/illustrator at MotionCue, a New York-based company. Since November 2022, She has been working as a resident artist at Studio A. She had another successful exhibition in October 2023. She also contributes as a character artist for a US-based start-up, working on the YouTube channel.

Anastasiia Chaikovskaia

“Games” (2022), “Silence” (2024), “QR” (2023), “Relicts” (2023)

Interfaced Realities

The artworks presented are a visual interpretation of the artist's personal reaction on the multifaceted topic: the impact of technological advancements on human consciousness and our perception of reality.

In the 21st century, the dynamics of our social life are being reshaped by what are termed "optico-political technologies". These technologies, deeply embedded in our daily routines, seep into and inevitably alter our worldview, creating a new lens through which we understand our reality. As our collective abilities to visualize, share, and communicate expand due to these innovations, they reshape how we perceive the world, interpret events, and meaning in our existence. Beyond mere tools, they are biotechnologies: intricate devices, mechanisms, and technical processes that serve not just as interfaces, but also as powerful mediators of the tele-visual power that organizes and dictates the narrative of the world around us.

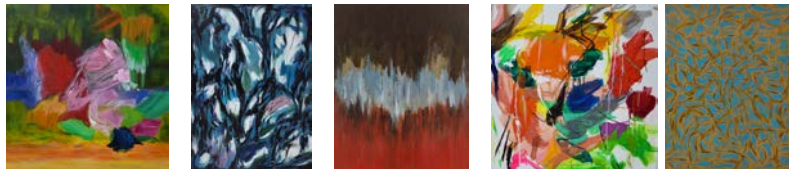
These technological advancements have ushered in a wave of mediation, where our raw experiences are often altered, processed, and sometimes distorted. This heightened mediation has profound implications, affecting not only our personal perceptions but also our collective consciousness. The digital age has blurred the lines between individual experiences and collective narratives, leading to shifts in societal norms and values. These elements, stemming from our engagement with technology, characterize the post-modern perception of both ourselves and the external world.

Given such a scenario, one must ponder: What are the ramifications of these interfaces on the way we perceive our identities, the social constructs we inhabit, and the modalities of our interactions? Our decisions, beliefs, and

actions are influenced more than ever by these technological intermediaries. How does this mediated landscape redefine the social and political existence of individuals? And in a world where our senses are constantly interfaced with unseen tools that can amplify, diminish, or even alter our experience, how does this shape the very fabric of our socio-political realities?

Anastasiia Chaikovskaia is a contemporary Italian artist of Russian origin, born in Moscow in 1992. After graduating from the Moscow Academic Art College, furthered her studies at the Florence Academy of Fine Arts, followed by the Rome Academy of Fine Arts. Today, she resides and works in Rome.

CHOI GEUMPA (최금파)

“Abstraction of gesture” (2023), “Abstraction of gesture” (2023), “Abstraction of gesture” (2022), “Abstraction of gesture” (2022), “Abstraction of gesture” (2022)

매 순간 변화하는 몸짓의 아름다움을 의도하지 않은 자유로움으로 나타내었다.

몸짓의 흐름에 나를 맡기고 강렬한 색상과 선들로 수 많은 감정과 정체성을 담았다.

특정한 형식이나 구성에 얽매이지 않고 감각적이고 즉흥적인 선과 면, 색을 이용하여 추상적으로 표현했다.

무용수들의 역동적인 리듬감과 율동을 통해 살면서 느끼는 억제된 정신과 행동들 속에서 자유로와 지고 싶은 내면의 나를 표현하고 싶었다.

CHOI GEUMPA (최금파): 공주교대에서 미술교육을 전공하면서 그림에 대한 관심과 열정을 갖게 되었고, 몸짓마다 그 나름대로 가치와 아름다움이 있지만 난 그 형체를 통해 무엇을 전달하고자 하는 것인지 끊임없이 자신에게 질문을 던지고 또 다른 새로운 존재를 찾아가는 것을 멈추지 않고 있다.

Min Kyu Kim (김민규)

“Circle of Life” (2024), “Enlightenment” (2024), “Somniator #2” (2024), “Splash #2” (2024), “Henceforward #2” (2024)

“Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter.” Oscar Wilde, *The Picture of Dorian Grey*.

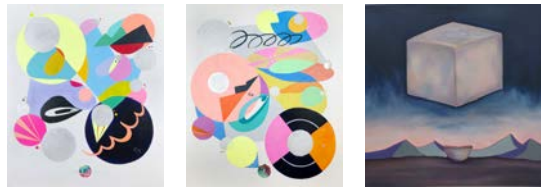
I mainly create various sizes of sculptures, which portray my feelings and thoughts that I felt during my life until today: Depicting human figures to portray my feelings from traveling, listening, and experiencing the world, and non-human figures to portray my admiration while experiencing the glimpse of the vast and mighty nature. With these symbols, I fabricate “scenes” with bizarre visual narratives, containing stories and feelings. However, I do not “define” them. We define who we are by what we choose to be, and such decisions come from the individuals’ unique experience, perspective, and interpretations. Fascinated by the individuality that would create countless perspectives from the exact same topic, I would like to let the viewers see, examine, interact, and interpret in their own perspective.

“감정을 담아 그린 그림은 모델을 그린 초상이 아닌 작가 본인의 자화상이다.” 오스카 와일드, 도리안 그레이의 초상. 제가 만드는 크고 작은 조각상들은 지금까지의 삶을 살아오며 느낀 감정을 투영한 자화상입니다. 인물상은 세상을 거닐며 보고, 듣고, 경험한 바에서 비롯된 감정들, 비인물상은 우리의 드넓은 세상을 품은 자연의 편린을 체험하며 느낀 경외심. 이것들을 한데 모아, 감정과 이야기가 담긴 하나의 장면으로 만들어냅니다. 다만 이렇게 만든 장면에 제가 의도한 이야기와 설명은 붙이지 않습니다. 우리는 스스로의 선택으로 자신이 무엇인지를 정의하고, 그러한 결정은 저마다의 경험과 관점, 그리고 해석으로부터 비롯되죠. 같은 것을 보고도 전혀 다른 견해를 피력할 수 있는 인간의 무궁무진함으로, 보는 이들로 하여금 직접 보고, 교감하고, 생각해서, 스스로의 관점에서 이해하게 하고 싶기 때문입니다.

Min Kyu Kim is an emerging contemporary artist who creates figurative sculptures derived from personal experiences and perspectives, fabricating them into a series of artworks with bizarre visual narratives that would let the viewers also generate unique perspectives and interpretations.

김민규는 신진 조각가로, 주로 자신의 경험과 견해로부터 비롯된 감정과 이야기를 담은 조각상을 제작합니다. 그리고 이를 한데 엮어 시각적으로 기묘한 “장면”을 만들어, 보는 이들로 하여금 자신만의 독특한 이해와 견해를 이끌어 내고자 합니다.

Kwon Injung (권인정)

“POP, The trajectory of light” (2024), “POP, The trajectory of light 2” (2024), “A box containing light” (2023)

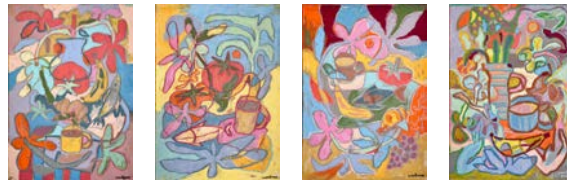
We may need time to find our hidden light. Looking back, you find yourself inevitable even in the chaotic past, and only after you go through the process of emptying it out, you encounter the possibility of being seen. The light that is caused by synergy or melody due to the expansion and overlapping of each inherent light is still shining, and it will continue to expand in the future and will not disappear.

우리는 숨겨져있는 자신의 빛을 찾아가는 시간이 필요할지도 모릅니다. 돌이켜보면 지리멸렬했던 과거도 어쩔 수 없는 자신이라는 것을 알게 되고, 그렇게 비워내는 무아(無我)의 과정을 거치고선 비로소 보이는 가능성을 마주하게 됩니다. 각자의 내재된 빛의 확장과 중첩으로 인한 시너지 혹은 멜로디로 인한 그 빛은 여전히 빛나고 있고 앞으로 지속적 확장되며 쉬이 사라지지 않을 것입니다.

Kwon Injung (권인정): Through flat paintings, I express my reflections and research on the true value of the self as a visual paradigm, and I continue my work by breaking away from conventional painting and using the technique of ‘emptying.’

자아의 진정한 가치에 대한 고찰과 연구를 평면 회화를 통해서 시각적 패러다임으로 표현, 기존의 페인팅에서 벗어나 '비워내는' 기법을 통해 작업을 이어가고 있습니다.

Wanlissa Nuntasukon

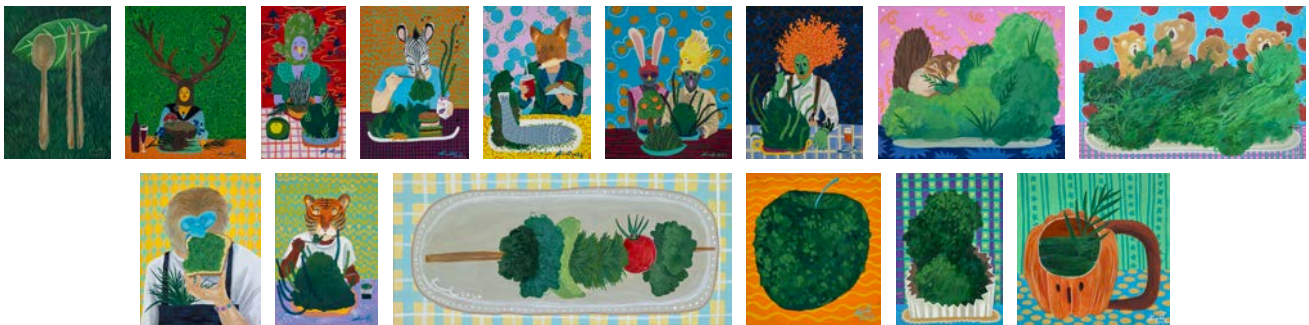
“HAPPY MEAL I” (2024), “HAPPY MEAL II” (2024), “HAPPY MEAL III” (2024), “HAPPY MEAL IV” (2024)

The “Happy Meal” series is a family portrait, as each food represents my loved ones in the family. It connects to my memories, as every time I see those foods, I will think of them or the story behind them.

My name is **Wanlissa**. I’m a Bangkok-based artist. My work explores themes of self-love, relationships, and simple living pleasures. I love floating between different visual narratives, atmospheres, and moods. I express myself with my recurring motifs and favorite color combinations. I have two different graphic languages – a more abstract and a simple still-life-like one.

For some reason, I decided not to choose one but to keep experimenting, and this is how I have my own graphic identity. I would say the most important thing for me is the feeling of familiarity, the ability to express emotions, and the connections between collective and personal memories.

Park Kahyun (박가현)

“가장 중요한 수저” (2024), “남남 사슴인간” (2023), “남남 선인장” (2023), “남남 얼룩얼룩말” (2023), “남남 여우곡괭이” (2023), “남남 짹짹커피” (2023), “남남 해초인간” (2023), “남남다람” (2024), “남남미어켓” (2024), “남남원숭” (2024), “남남호랑” (2024), “풀꼬치” (2024), “풀사과” (2024), “풀컵케익” (2024), “호박차” (2024)

나에게 있어 밥을 먹는 행위는 굶주린 배를 채우고 영양소를 섭취하는 것 이상의 의미가 있다. 나는 인간 본연의 욕구 걸핍이 아닌 지독한 공허함 같은 감정적 걸핍을 달래기 위해 먹는 행위를 하나의 방법으로 사용한다. 나의 우둔한 뇌는 정서적 허기를 배고픔으로 인지하고선 음식물 섭취를 명령한다. 입에 무언갈 넣어라. 씹어 삼켜라. 뱃 속을 채워라. 이렇게 찾아 온 포만감을 뇌는 정서적 충족으로 착각하지만 공허함은 여전히 남아 있다. 이 과정을 겪을 때면 나는 감정에 속았는지 욕구에 속았는지 항상 속는 기분에 허무함만 남는다.

다행히도 밥을 먹는 행위는 나에게 허무함만 주지는 않는다. 누군가와 함께 밥을 먹는 것은 더불어 살아가는 인간이 소통을 하는 창구 중 하나이다. 시시콜콜한 이야기부터 심도깊은 이야기까지 넘나들며 공감하며 교류하는 사소하면서도 특별한 일상적인 시간이다.

그래서 나에게 함께하는 식사는 곧 대화이다.

하루 세번, 어쩌면 더 적거나 많지만 일상적이면서도 특별한 시간 속에서 나는 허무함이 떨쳐내고 가짜 충족이 아닌 진짜 충족을 얻으려 애쓴다. 혼자 갈아 먹는 공허함이 아닌 다 함께 모여 나눠 먹어 없애치우고, 교감과 교류를 통해 내면의 충족을 얻고자함의 소망이 담긴 작품이다.

<남남 시리즈>에서는 본격적으로 동물탈을 쓴 사람이 등장한다. 시시각각 변화하는 감정들로 인해 가끔은 여러 자아를 마주하는 듯한 기분이 들 때가 있다. 그럴 때면 알맹이는 변하지 않은 그대로인 내가 탈만 바꿔 쓰고선 겉으로 연기하고 있는 건 아닐까하는 의심을 한다. 이전엔 일관적이지 못하고 모순적인 나의 모습에 스스로가 이해하기가 어려웠었지만, 동물탈을 쓰고서까지 가지각색의 자아를 이해하고자 하는 나의 욕구이다.

Park Kahyun (박가현): 마음속에 떠오른 직관적인 인상을 색과 동물의 도움을 받아 손끝을 통하여 구현하고자 하는 작가입니다.

SangHee Park (박상희)

**“Whispers of Snow 하얀 눈이 내리면” (2023), “A Peaceful Afternoon 평온한 오후” (2022),
“The Eternal Tree of Life 생명나무” (2022), “The Whispering Forest of the Soul 마음숲” (2023)**

Whispers of Snow 하얀 눈이 내리면

눈 내리는 날의 포근함

When white snow falls, it warmly embraces the whole world.

A Peaceful Afternoon 평온한 오후

평범한 일상의 행복을 그린 作品

A work depicting the happiness of ordinary life

The Eternal Tree of Life 생명나무

푸른 빛, 영원한 생명력

The tree of blue light gains eternal vitality

The Whispering Forest of the Soul 마음숲

누구나 안식이 되는 마음의 숲이 있다.

Everyone has a forest of the heart where they find peace

SangHeePark (박상희): “마음을 읽는 선, 감정을 담는 선” 일상에서 만나는 지키고 싶은 아름다운 자연과 삶의 이미지들을 현실과 기억속 이미지의 경계없이 담아내는 작업을 합니다.

SO YOUNG PARK (박소영)

**“A Roaring Tiger-포효하는 호랑이” (2024), “Accompany-동행” (2024), “Dynamics-역동” (2024),
“Last summer-지난 여름” (2024), “Tiger Inside the Kimchi Pot-김치통 속 호랑이” (2024)**

Last summer

We yearn for an irretrievable past. The writer reminisces about last summer, using a tiger as a motif. There is a sense of emptiness, longing, and anticipation for the upcoming summer... Memories of the past are often tinged with sadness but are remembered as beautiful nostalgia. The writer seeks to convey through the work that today will one day be a memory of the past, and thus, we must strive to live today more beautifully.

Tiger in a Kimchi Jar

The motif of this work is the tiger from Korean folk paintings. This tiger is different from a real tiger. The artist uses the playful and foolish tiger from Korean folk paintings to address contemporary issues and daily life. The piece imagines whether a person could fit inside a large kimchi jar found at home, and depicts a mischievous tiger within it, evoking childhood memories. The Chinese character in the background is an ancient character for 'Tiger'. The

image of the folk painting tiger is rendered with an antique effect through the watercolor spreading on the paper over time, aiming to share modern life experiences through the object of a kimchi jar.

The Roaring Tiger

The artist intentionally omitted the tiger's pupils to depict the image of a lost and wailing tiger. Using the ancient Chinese character "Tiger" as the background, the artist pursued the aesthetics of oriental painting by employing brush strokes and the texture of ink wash with black, white, and silver.

Accompany

Through the tiger, the artist expresses the aesthetics of companionship. Life may often be filled with hardships and adversities, but if someone accompanies us on that journey, even the difficult times can be endured more gently. While depicting the affectionate companionship of two tigers, the artist also sought to imply hardship, adversity, or passion and love through red color.

Dynamic

Vibrant, dynamic, and sometimes resistant to the flow of nature, energy is the source of new changes. Breaking through the energy of spring, the artist anticipates the newness and significant changes in human life and history through the dynamic movement of the tiger.

지난여름

우리는 다시 돌이킬 수 없는 과거를 그리워 한다. 작가는 호랑이를 모티브로 지난 여름을 상한다. 다가올여름에 대한 공허함과 그리움, 그리고 기대감...과거의 기억은 종종 슬픔으로 물들지만 아름다운 그리움으로 기억된다. 작가는 오늘도 언젠가는 지나간 시간으로 기억될 것이라는 사실을 알고, 오늘을 더욱 아름답게 살아가야 한다는 것을 작품을 통해 전달하고자 한다.

김치통속호랑이

작품의 모티브는 한국 민화 속에 나오는 호랑이이다. 이 호랑이는 실제 호랑이의 모습과는 다르다. 작가는 한국 민화에 등장하는 장난스럽고 어리석은 호랑이의 모습을 통해 현대의 문제와 일상을 이야기한다. 이 작품은 집에 있는 커다란 김치통에 사람이 들어갈 수 있을까 하는 상상을 하며 장난꾸러기 호랑이를 그 안에 그려넣고 어린 시절의 기억들을 떠올린다. 배경에 적힌 한자는 고대한자, 호랑이 '호'자를 뜻한다. 민화속 호랑이의 이미지는 시간의 흐름에 따라 종이에 물감과 물이 번지는 효과로 고풍스럽게 표현했으며, 김치통이라는 오브제를 통해 현대인의 일상을 공유하고자 했다.

포효하는호랑이

작가는 호랑이의 눈동자를 의도적으로 그려놓지 않음으로써, 길을 잃고 울부짖는 호랑이의 모습을 표현하였다. 호랑이 "호" 자의 오래된 한자로 배경을 삼고, 흑, 백, 은을 사용하여 붓터치와 수묵의 질감을 표현함으로써 동양화의 미학을 추구하였다.

동행

작가는 호랑이를 통해 동행의 미학을 표현했다. 삶은 종종 고난과 역경으로 가득할 수 있지만, 누군가와 그 길을 함께 한다면 험난한 시간도 온화하게 건디어 나갈 수 있을 것이다. 작가는 호랑이 두마리의 다정한 동행의 모습을 표현함과 동시에, 붉은색을 사용하여 고난, 역경, 또는 열정과 사랑을 암시하고자 했다.

역동

활기차고 역동적이며 때로는 자연의 흐름에 저항하는 에너지는 새로운 변화의 원천이다. 작가는 봄의 기운을 뚫고 역동적으로 움직이는 호랑이의 모습을 통해 인간의 삶과 역사의 새로움과 의미있는변화를 예고한다.

SO YOUNG PARK (박소영): I have a diverse background in art education and practice, having studied art education in Korea, traditional Eastern painting in China, and serving as an art professor at a university in the United States. My artistic practice encompasses both oil painting and ink-based works. However, for me, the distinction between Eastern and Western art is insignificant. Instead, I aspire for my work to transcend any boundaries and venture into an infinite realm of creativity through these diverse materials and artistic traditions. I draw inspiration from tigers depicted in traditional Korean folk paintings (Minhwa), but I use these tigers to address human life and contemporary issues. My ultimate goal is for my work to communicate with audiences worldwide, beyond the confines of nationality and ethnicity. By reinterpreting the traditional Korean tiger motif in a contemporary context, I aim to merge and advance both tradition and modernity. The tigers in my works are semi-abstract, humorous, and non-aggressive, reflecting my worldview through art. In my paintings, the tiger can represent an individual or symbolize a nation, embodying various aspects of life and society.

"나는 호랑이를 그리는 아티스트입니다!" 한국에서는 미술 교육, 중국에서는 동양화를 전공했으며 미국에서는 대학에서 아트 교수로 활동한 경험이 있습니다. 저는 오일페인팅과 먹을 이용한 작품을 병행하고 있습니다. 하지만 동서양화의 구분은 저에게 의미가 없습니다. 오히려 이러한 다양한 재료와 예술의 세계를 통해서 저는 제 작품이 어떠한 한계도 갖지 않는 무한한 창조의 세계로 나아가기를 바랍니다. 한국 전통민화 속 호랑이를 모티브로 삼아 작품을 그리고 있지만, 호랑이를 통해 인간의 삶과 이 시대의 이슈를 이야기함으로써, 궁극적으로 제 작품이 민족과 국가를 넘어선 세계의 관객과 소통하기를 바랍니다. 또한, 한국 전통 민화 속 호랑이를 현대적으로 재해석하여 전통과 현대의 융합, 발전을 희망합니다. 작품 속 호랑이는 반 추상적이고 해학적이며 공격적이지 않습니다. 이는 작가가 기대하는 예술을 통한 세계관과 다르지 않습니다. 작품 속 호랑이는 때로는 개인이며 때로는 하나의 나라가 됩니다.

Seo ChaeHyun (서채현)

“귀향” (2023), “신호등” (2023), “해안가” (2023)

화면 속의 새는 나무에 안주하고 신호등은 온통 빨간색이지만 그림 바깥에서의 삶은 쉼 없이 흘러 새는 날아가고 신호등에는 곧 파란 불이 들어왔다.

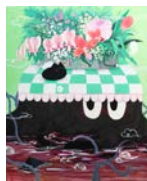
새와 붉은 나무, 신호등의 소재를 중심으로 둔다. 새는 어디로든 날아오를 수 있는 자유 의지를 상징하며, 붉은 나무가 있는 장소는 일상으로부터의 도피처이다. 고요하고 평화로운 이 곳에 머물던 새는 신호등이 있는 풍경으로 날아간다. 신호등은 사람을 제어하는 규칙의 산물이다. 새에게는 통용되지 않지만 사람이라면 보는 이, 그리는 이 누구나 이 규칙을 알고 실천한다.

도피는 일탈이다. 도피는 어디에서나 이뤄질 수 있고 누구나 시도할 수 있지만 그 자체로 삶이 될 순 없기 때문에 사람은 결국 통제된 환경으로 돌아와야만 한다. 그러므로 도피가 주는 해방감을 표현하는 대신 새가 신호등이 있는 풍경으로 돌아오는 과정을 그려낸다.

사람은 사람과 함께 살아간다. 무리를 이탈하고 고립된 개체는 어디로든 날아갈 수 있는 날개가 생기기 새다. 하지만 우리는 사람으로서 살아가야 한다. 아무리 아름답고 자유로워도 짐승이 될 순 없다. 도피의 종착지가 언제나 사회일 수밖에 없는 까닭이다. 사회를 떠나 목표할 수 있는, 우리가 파헤치지 못한 미지의 영역은 이제 죽음 뿐이다. 그렇기에 새가 돌아오는 계절을 기다린다. 잊지 않고 기다리기 위해 그림을 그린다.

Seo ChaeHyun (서채현): 화면의 정제된 기술이나 화폭에 녹아내린 정확한 신념에 대해 서술하기가 어렵다. 서채현의 작업은 아직 모호하고 혼란스럽기 때문이다. 미숙한 마음이란 게 그렇다. 우리가 한 사람으로서 다중적인 면모를 가지듯이. 어느 날은 비명을 지르는 것처럼 하고픈 말을 크게 외치고 싶고 어느 날은 모난데 없이 표준 규격의 사회에 녹아들어 전혀 튀고 싶지 않듯이. 원초적인 색채가 보는 이의 즐거움을 호소하고 뭉뚱그린 형태가 엉킨 생각을 대변하는 것 같기도 하다. 지금은 대체로 더불어 살아가는 삶에 대해 골몰하고 있다. 사람 대 사람으로 살아가기 위해서.

YUNTO (윤또)

“Quiet melancholy”(2024)

남들에게 보여지는 사회적 인식이나 이미지 때문에 우리는 열심히 발버둥 친다. 그렇지 않으면 낙오자, 패배자처럼 보여지기 때문이다. 보여지는 편안하고 반짝이는 삶 밑에는 더 잘보여야 한다는 압박, 인식, 불안함 등이 빙산의 일부분처럼 내재되어 있다. 내 내면은 엉망진창이 되어도 세상에는 나의 갈등 없는 모습만 보여줄 뿐이다. 그 간극에서 오는 모든 불안함을 한국 요괴에 차용해 대상화 한다.

Yunto has been researching traditional Korean yokai and talismans as the basis for their work. The creation of monster by ancient people, driven by their fears and anxieties, can be found in various texts and folklore. Yunto explores these entities and imagines how they might exist in modern society, creating works in an archival format. She reinterprets traditional monster in a contemporary context, primarily using digital drawing, but also employing painting and other techniques.

윤또는 한국전통요괴를 미디어작업으로 그려내고 있는 작가이다. 윤또는 한국전통요괴와 귀물을 바탕으로 조사하며 작업을 해왔다. 각종 문헌과 설화에서 옛 사람들이 생각하던 두려움의 대상을 요괴로 표현한 것에 흥미를 느껴 그것들을 찾아보고 그것들이 현대사회에도 존재한다면 이라는 상상력을 추가해 상황을 그려내며 아카이브 형태로

작업을 해왔다. 전통요괴를 가지고 현대적으로 재해석 하고 있으며 디지털 드로잉을 주로 하고 있으며 페인팅이나 다양한 방식으로 풀어내고 있다.

Luoci Zhang

“Fragment, vassal” (2024), ”Fragment, cup” (2024), “Fragment, incense holder” (2024)

I have always hoped that my creations would capture the fluidity of the feelings and ambience around us because I believe feeling and ambience are essential because they are the most fragile and yet beautiful elements with infinite potential for creation.

Luoci Zhang is an interdisciplinary visual artist who captures the feelings and ambience in the world around her and uses them to create works through different mediums including but not limited to digital media, ceramic, installation, and graphic design. She gains inspiration from the subtle, fluid feelings that we encounter within relationships and that appear within the atmosphere that we pass through.