

Portrait 2023

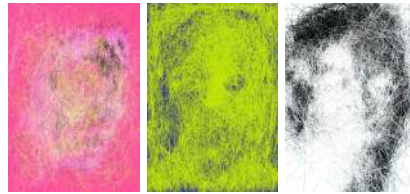
CICA Museum

December 28, 2022 - January 15, 2023

2022.12.28 - 2023.01.15

Featured Artists 참여작가: **Andrea Amadei, Isabela Castelan, Katarina Čelebić, CHOI HAE YEON (최해연), Amanda Dolly, Josepha Dumas, HONG SUK JIN (홍석진), Ji Hye Kim (김지혜), Ji-hey Kim (김지혜), June Kim, Kuo Hsin-Hui, Cathy Lee, Lee kwun hoon (이권훈), 이유리 (LEE YURI), Kalsen Lim (임강산), Pey-Chwen Lin, Maria Merfeld, Gyeongrin Park (박경린), Jerzy Pietruczuk, Giuseppe Santagata, Minseon Son (손민선), Wonhyuk Son (손원혁), Angelina Stepanian, Monica Vita, Jared Witherspoon, Debra Wright, JungEun Yang (양정은)**

Andrea Amadei

“MY_SISTER_DSC_4778” (2022), “SELF PORTRAIT-DSC_4991” (2022), “MY FATHER - DSC_4803” (2022)

The three exhibited artworks are the result of a specific digital abstraction process developed by the artist. The starting point is a traditional photograph, where a figurative subject is portrayed. Working with a post-processing software, the pictures are considered and manipulated as pure bi-dimensional images, disregarding their representational content: a variable series of new layers is then drawn by hand, using a graphic pen, to identify the fundamental aesthetic matrix of each image.

Once this de-construction process is completed, these new layers are considered and manipulated as independent elements, in order to create an original image: during this phase, the initial representations become irrelevant, and the artist follows his pure imagination towards the creation of a new product.

By investigating the purely aesthetic aspect of an image and neglecting its representational content, the artist aims to reconnect with a deeper layer of existence, unrelated to a commercial, communicative and productive attitude towards life: where the pre-rational threshold of our conscience stands, here is the silence that determines our lives - and its rules are aesthetical, not logical.

This abstraction process, firstly originated from landscape and still-life pictures, is here applied to three portrait photographs: one self portrait, a picture of the father and a picture of the sister of the artist. The figurative aspect of each photo, obliterated along the abstraction process, re-emerges nevertheless, uncontrolled, in the completion of each piece, linking it to the emotional consideration of the artist.

Andrea Amadei is a visual artist from Milan, Italy. After earning a Masters' degree in Theoretical Philosophy with Professor Carlo Sini, he worked several years in the documentary field, writing and producing award-winning films and series in collaboration with major international broadcasters. Over the last years, he progressively started to use his visual skills to perpetuate his philosophical research in the art field, focusing mainly on the theoretical perception of the images, through photography, video installation and digital painting. Aesthetics has become, for Amadei, a follow-up for Theoretics, considering imagination and creativity as the leading forces of human existence. His work, both as an artist and a director, has been displayed in various festivals, fairs and exhibitions (REA art fair, Milan - 2021; Guerriglia Semiological, Perugia - 2021; Lecce film Festival, Lecce - 2022; Lisbon Film Rendezvous, Lisbon - 2022; The Glasgow Gallery of Photography, Scotland - 2022; Trinidad and Tobago Film Festival, 2022).

Isabela Castelan

“Meltdown” (2021), “Lacina” (2022)

Sometimes I work with media such as performance and photography. These works are records of small, improvised performances composed between myself and my surroundings and documented intimately by myself. Some images acquire a symbolic meaning, to do with my personal history. I travel to Brazil twice a year, this is where I usually take my photos, especially during the summer.

Photographing myself is like an escape, a quick event, something that happens in an instant. In most of my self-portraits, I appear amongst nature, symbolizing an interface between human and nature. Each image has a connection with stories, fantasies, which I reinvent using digital media. The photographs have a psychological identity, recreating my surroundings, the environment, and my image.

In these images, I mix my identity with symbolic and ornamented figures and re- enter the atmospheric feel in which the performance and photos took place.

Isabela Castelan's work intertwines with her body. She explores this through her performance objects and accessories for painting. She explores the body more directly through her photographic work and uses digital media to uncover, redefine, her identity.

Born in Brazil, she lives in London, where she obtained her BA in Painting from Chelsea College of Fine Arts & Design, followed by an MFA from the Slade School of Fine Arts.

Katarina Čelebić

“Untitled” (2020)

I've created this series with my friend as a model in the studio in my hometown. It was influenced with the thought that people are very important subject of my drawings but not in my photography, where I'm mostly drawn to nature and animals. Through experimenting with light and backgrounds I've created this series with which I wanted to show all the beauty of us, humans.

Katarina Čelebić was born in 1996. I live and create in Podgorica, Montenegro. Finished Faculty of Fine Arts in Cetinje, on department of illustration and graphic design. I was part of the erasmus exchange and studied for one semester at Academia di Belle Arti in Macerata, Italy. Also exhibited my works in group and solo exhibitions in Montenegro and internationally with recent ones in Italy, Portugal, Mexico and USA. I'm creating through printmaking, drawing, painting and photography.

CHOI HAE YEON 최해연

"키치 속에서 살아가기" (2020), "키치 속에서 살아가기" (2022)

‘키치’는 하나의 심적 태도이자 삶의 양식이다. 이는 확률에 의해 매겨진 가치를 의심없이 받아들이면서 시작된다. ‘자유’라는 좋은 울림의 것도 그 범위가 무한할 경우, 불안과 두려움이 따르기도 하는데 여기서 키치는 보기 좋게 정리된 매뉴얼을 제공한다. 허허벌판에서 헤매던 이들은 주어진 자유 대신 만들어진 보편적 가치를 선택하고 거기에 의미를 덧붙인다. 그리고 그 가치를 수행하며 대열에 합류한 스스로의 모습에 도취함으로써 키치는 완성된다. 이렇게 키치는 의미도 답도 없는 세상에 내던져진 우리에게 나아갈 길을 제시해 준다. 오랜 시간 다수에 의해 검증은 마쳤다는 안전성과 효율성을 내세우지만, 정작 <나>의 검증은 필요로 하지 않는다는 사실은 친절할 얼굴 뒤에 감춘다.

키치는 무엇하러 헛수고를 하나며 인간이란, 삶이란 원래 그런 것이라며 보편이 가진 힘을 내세우며 거드름을 피운다. 그 끈적거리는 친절함은 불완전한 개인을 점점 무력하게 만들어 간다. 타인에게 느껴진 불쾌감에 뒤를 돈다한들 나 자신의 곳곳에도 세상에도 이미 키치는 만연하다. 키치가 벗어날 수 없는, 극복 불가능한 것이라면 거북함에 주저앉는 대신 그 속에서 나름대로 살아가 보기로 마음 먹는다. 불어오는 바람에 누군가의 다리에 매달려 있는 것 보다는, 한껏 흔들리며 어디론가 나아가 보는 것도 나쁘지 않을 것 같다고.

CHOI HAE YEON (최해연): 인체에 대한 관심에서 시작한 구체관절인형은 오랜 작업 과정을 거치며 인간에 대한 고민으로, 또 인간이 살아가는 삶에 대한 고민으로 이어져 왔습니다. 최해연 작가는 그 과정 속에서 느낀 생각들을 구체관절인형이 가진 구조적 특징을 활용하여 구현하는 방식의 작업을 하고 있습니다.

Amanda Dolly

“Not My Addiction” (2022), “Oslo” (2022), “Unearth” (2021)

Oslo- Portrait of Beard Ferdamar. He is a DJ and Fire breather from Oslo, Norway

Not My Addiction- A portrait of Andrea, a Spice Addict on Skid Row. Spice is a new street drug that many say is more addictive than anything we have seen before

Unearth- Portrait of the inbred family, The Whitakers that live in West Virginia

Amanda Dolly: I paint and draw to ground myself. It is said that these techniques, used over hundreds of years, have become embedded in our DNA. So through the process of painting on a canvas, I connect with my ancestors along with legions of women and men who have been painting to memorialize their lives since the Stone Age, using techniques that endure to this day. My art is my voice, a powerful interpretation of my deepest thoughts, hidden emotions, and strongest desires. The images I create are coined from personal experiences, fears, and interests. These ideas and experiences are better perceived through drawings and paintings rather than spoken. The images that I paint are everyday snapshots that I personally choose because of their simple appearance and deep complexity. I like the challenge of trying to capture the definition of an object and accurately translating lines, shapes, light, tint, and proper value levels onto a material.

Josepha Dumas

“Portraits of Black Artists” (2022)

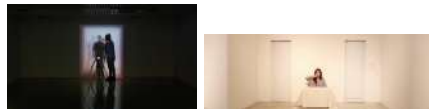
Portraits of Black Artists is a series of animated portraits of various artists who are in different stages of their art career. Josepha Dumas wanted to celebrate black artists during the Black History Month (February 2022 in Canada) but by also emphasizing the fact that we should be celebrated all the time. In the series of portraits, there are artists who are considered famous, artists who are considered emerging, and artists who are just starting their journey as a child. There are a total of 20 portraits and the video is a part one of this project. The artists vary between painters, drawers, sculptors, makeup artists, performers, graffiti artists, and textile artists. Even though Josepha Dumas is more known for her dreamy landscapes, portraiture has always been an important part of her becoming.

Here is a list of the featured artists with their instagram handle in order of the video:

- #1: Jean-Michel Basquiat
- #2: Maliciouz (@maliciouzart)
- #3: Kehinde Wiley (@kehindewiley)
- #4: Busy. (@busy.___)
- #5: Jordan Brown (@jupiter.brown)
- #6: Toyin Ojih Odutola (toyinojihodutola)
- #7: David Durham (recently passed away. @daviddurhamarts)
- #8: Kenturah Davis (@kenturah)
- #9: James Adebayo (@jamesadebayo_)
- #10: Bisa Butler (@bisabutler)
- #11: Manuel Mathieu (@manuelmathieu)
- #12: Simone Leigh (@simoneyvetteleigh)
- #13: Samdi (@samdi.atisla)
- #14: Mins (@888mins)
- #15: OliGa (@oligarts)
- #16: Dada Khanyisa (@dadakhanyisa)
- #17: Eric Paulinor (@ericpaulinor)
- #18: Kian (@kianalexandre)
- #19: Falone (@faily.makeup)
- #20: Trez Vital (@trezvital)

Josepha Dumas is a Haitian-French inter(multi)disciplinary artist currently based in Montreal, Qc. She obtained her bachelor's degree in Fine Arts at Concordia University, Montreal, Tiohtià:ke QC, Canada in 2018. She lived in the United States and Germany, before moving to Canada. Dumas majored in Painting and Drawing with a minor in film studies. She works with drawing, painting, sculpture, animation, photography, performance art, poetry, storytelling, video, experimental film, sound, and music. Her work focuses on the traces of her footsteps within the Haitian Diaspora as they move and grow through space and time. Overall her work is about displacement, the search for identity, immigration, the nuances of (de)colonization, the familiarity and unfamiliarity within foreign landscapes, and the dialogue between space and time.

HONG SUK JIN 홍석진

"트레이스 (Trace)", "룸 (Room)"

소셜 미디어로 우리는 자신을 보여주고 또한 남을 본다. 그러나 너무 과중한 보여주는 것에만 집중된 인터넷상의 정체성은 현실의 자아와 점차 거리가 멀어지게 된다. 그렇게 구축된 소셜 미디어 속의 정체성은 결국 현실의 정체성에 영향을 미치게 된다. 과장되게 만들어진 가상의 정체성이 결국 현실의 정체성을 지배하게 되는 것이다. 소셜미디어라는 기계를 통해서 계속 악순환하며 한 개인의 정체성은 끝없는 메아리 속에서 자신을 잃어가게 된다. <트레이스> 현대인의 거울로써 소셜미디어에 반사되는 자신을 모습을 다시 한 번 들여다 보는 계기를 만들고자 한다.

<트레이스>는 페이스북 라이브-스트리밍과 비디오-피드백을 이용한 퍼포먼스다. 스마트폰으로 자신을 촬영하고 그 영상을 페이스북 라이브-스트리밍하여 프로젝터로 다시 자신에게 그 영상을 투사하는 방식이다. 계속해서 메아리로 되돌아오는 자신을 모습을 트레이스하며 원래의 모습을 잃어가는 사람을 표현하고자 했다.

Now days we communicate and acknowledge each other through Social Net Work Systems more than ever. But the desire to be seen in an admirable light is so great that we often exaggerate or fabricate our media presence. So eventually the on-line identity gets much stronger and takes over the off-line identity of the subject. TRACE is a phenomena where an identity of a subject that can be continuously modified through uploads and downloads from a great network so to be alienate from the original subject.

TRACE is a performance that uses 'Facebook Live streaming' and 'Video Feedback'. With a smart phone the subject films himself through 'Facebook Live streaming' and projects his own image onto himself. Due to the delay of the video the subject can step into and out of his own image and also can be overlapped with himself. While entering and exiting the frame he traces himself from the ever changing echoing image of himself.

홍석진은 벤쿠버 에밀리카 예술대학에서 혼합 미디어 학과를 졸업하고 현재는 부산에서 활동중이다. 홍석진은 비주얼아트라는 큰 틀 속에서 멀티미디어 퍼포먼스, 프로젝션 맵핑, 비디오 아트 등 다양한 형식의 작업을 진행 중이다. 현대인의 일상 속에 자연스러운 듯 스며있는 테크놀로지를 명시적으로 노출시켜 디지털 랜드스케이프를 구축하고 그 기반 위에서 개개인이 가진 고유한 아날로그적 의미를 성찰하는 작업을 하고 있다.

Hong Suk Jin graduated from Emily Carr University of Art & Design. He majored in Integrated Media. Within the big boundary of Visual Arts he has worked on fields of Multi-media performance, Projection Mapping and Video art. By exposing the technology within the daily life, he tries to find an analogue location of people in the digital landscape that we live in.

Ji Hye Kim 김지혜

"Self Portrait 38" (2022), "1979" (2022), "Modern-Day Hangout" (2022), "Happy Moment" (2022), "Lovers" (2022)

주변의 사랑하는 사람들의 삶에 작은 기쁨이 되기를 바라는 마음으로 가족과 친구들을 주제로 그림을 그렸습니다. '너무 대단하지 않게, 어린아이가 그리듯이 즐겁게 그리자'라는 마음으로 그림을 그렸습니다. 보는 이들도 같은 마음으로 즐겁게 그림을 감상할 수 있기를 소망합니다.

김지혜 작가는 미국 캘리포니아에 살고 있는 일러스트레이터이자 그래픽 디자이너이다. 한국에서 태어나, 열두살에 가족과 함께 미국으로 이민하였다. 김작가는 Otis College of Art and Design에서 Communication Arts를 전공하였고, 대학 졸업 이후, 지난 15년간 미술산업에서 디자이너로 일하며 다양한 경험들을 쌓아왔다. 지금은 그녀가 가지고 있는 재능을 사회에 기여할 다양한 방법들을 모색 중에 있다.

Ji Hye is an illustrator and a graphic designer based in California, U.S. She was originally born in Seoul, S. Korea, but she moved to the United States with her family when she was twelve years old. Ji Hye studied Communication Arts at Otis College of Art and Design, and after college, she started working as a graphic designer. Now, with fifteen years of experience in the art industry, Ji Hye continues to seek various ways to use her artistic skills to benefit the society that she lives in and also the outer society that is in need.

Ji-hey Kim 김지혜

"어머니의 초상화" (2022), "Self portrait VI" (2022), "기도하는이의 기도" (2022), "the Milky Way II" (2022), "Self portrait V" (2022)

어머니의 초상화

강인하면서도 부드러운 작가 어머니의 모습과, 작가가 '엄마'라는 단어를 떠올리면 수면위로 떠오르는 양가감정들을 색으로 표현하였습니다.

Self portrait VI

5년전 작가 개인적 큰 아픔을 겪으며 그 혼란스러움과 슬픔 그리고 극복해 가는 시간과 작가의 모습을, 현재 2022년까지 천천히 시간을 가지며 그린 작업입니다. 작가는 '느림'을 사랑합니다.

기도하는이의 기도

작업기간동안 작가가 원하는 한가지를 절실히 소망하며, 간절한 기도를 담아 작가 본인과 그 마음을 그린 작업입니다.

the Milky Way II

Self-portrait V와 마찬가지로 작가 마음속 움직임을 다른 매체들로 표현하였습니다.

Self-portrait V

마음이 곧 그 사람입니다. 작가의 마음속 일렁임을 여러 매체를 혼합해 시각적으로 표현하였습니다.

김지혜 작가는 1983년 대한민국 서울에서 태어났습니다. 감정들을 말로 표현하기보다 그림으로 쏟아내는 것이 편안해 그림을 시작하게 되었습니다. 20살 호주로 건너가 순수미술을 전공 하였습니다. 그곳의 다양한 문화속에서, 작가가 크는동안 겪었던 외적, 내적 결핍들이 협소한 세상의 닫힌 관점임을 깨달았습니다. 이는 이후 작업들에 큰 영향을 주었습니다. 현재는 마음의 움직임들을 추상적으로 표현하길 즐깁니다. 또한 2022년 여름부터는 자연이 보여주는 물리적 움직임을 추상의 형태속에서 다양한 색채로 표현하며 유희하는 작업을 합니다.

June Kim

"MOM AS YAYOI" (2021), "YIN YANG" (2021)

June Kim makes paintings, photographs, videos and installations that are inspired by the human and animal connection. She is best known for her performative photographs and videos of herself and her wolf-like dogs. The dogs appear in ways that are metaphorical as well as diaristic, and provide a portal to the mythical, mystical and primal. More recently, Kim has been documenting her mother, who was diagnosed with Alzheimer's, through photographs and videos. Kim received her MFA at Pratt Institute, and has exhibited in NY, LA, Paris, Seoul and Busan. She has been featured in magazines such as BOMB, Crush Fanzine, Fanzine, and VUU. You can usually find her with her huskies on an island off the coast of Maine.

Kuo Hsin-Hui

"Reflex 1" (2021-2022)

"... Lastly should the work "Reflex 1" be mentioned, in which **Kuo Hsin-Hui** develops a kind of non-statuary self-portrait in the form of a video work. The artist sets the portrayed as the center of attention, however the position of the viewer is not only being redefined dynamically, but also pulls the ground under the viewer's feet at the same time." – Daniel Martin Feige

"Reflex 1" was captured at noon, with the camera turned 90 degrees downward. The contrast between the ordinary streets, buildings, and pedestrians and the author in the image (who is holding the tripod from the lower end and constantly testing the possibilities of camera movement), is obvious. What is usually expected in a portrait seems to be absent, and was replaced here by a re-observation of daily things from an unusual foothold.

Kuo Hsin-Hui was born 1984 in Keelung, Taiwan. Graduated From his Meisterschüler degree in State Academy of Fine Arts Stuttgart, Germany. His work features moving image, photography and installation. He has participated in national and international exhibitions and festivals, such as at EIGEN + ART Lab, Germany (2020), "12ème festival Bandits-Mages" (France, 2011) , "International Streaming Festival, The Hague–6th edition" (The Netherlands/ World Wide Web, 2011), "Kuala Lumpur Experimental Film & Video Festival" (Malaysia, 2011), "SIMULTAN #7 – "Imaginary", Festival for electronic arts and music"(Romania, 2011), "12th European Media Art Festival" (Germany, 2012). In 2012, he was as a resident artist at Society for Arts and Technology [SAT] in Montreal, Canada, and in 2014 Kuo Hsin-Hui received the "S-An Art Award" (Taipei, Taiwan). He currently lives and works between Taipei and Stuttgart.

Cathy Lee

"Imagery" (2022), "Imagery" (2022), "Imagery" (2022)

Throughout my life I have consistently been back and forth between the United States, and Korea. I have been fascinated with the differences of all the regions I have resided; the differences between people, the culture and the identity. The portrait of a person I feel, is especially powerful; the expression, the body language, and the gaze and reflection of the eyes guessing what that person is thinking, what kind of life that person has lived, his or her regrets and joyous moments in life. I feel this can be all captured in one still moment be it on a canvas or a photograph; a real person, or one that has been made through the creative process through one's mind.

Cathy Lee is an artist that paints portraits through my imagery. My main medium used in my paintings are acrylic on canvas. I majored in fine arts at School of Visual Arts, and received my M.F.A. at Hongik University. My studio is currently based in Seoul, Korea.

Lee kwun hoon 이권훈

"손기정" (2022), "장육진" (2022), "Egon Schiele" (2022), "Andy Warhol" (2022), "안중근" (2022)

"손기정"

일제강점기부터 대한민국 정부 수립 초기까지 활약했던 대한민국의 육상 선수이며 ,대한민국 출신 운동선수 최초로 올림픽을 제패한 한국 체육계의 선구자다. 캔버스에 아크릴 작업한 작품이다.

"장육진"

집이나 가족, 아이, 나무, 새 등 가정적이고 일상적인 소재들을 어린아이의 그림처럼 대담하고 간결한 구도와 자신만의 독특한 색감으로 표현해내서, `동심의 화가'로 불린다. 캔버스에 아크릴 작업한 작품이다.

"Egon Schiele"

오스트리아의 화가로 클림트의 표현주의적인 스타일을 발전시켰다. 공포와 불안에 떠는 인간의 육체를 묘사하고,성적인 욕망을 주제로 다루어 20c 초반에서 커다란 논란을 일으킨 작가이다. 캔버스에 아크릴 작업한 작품이다.

"Andy Warhol"

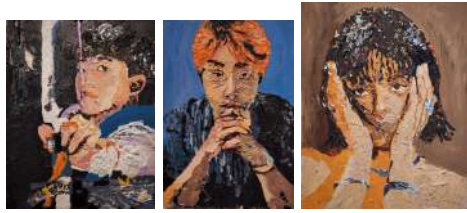
미국의 화가, 영화 프로듀서로 팝아트의 거장.예술가는 배고픈 직업이라는 사회의 인식과 달리 현대미술에서 예술적으로, 대중적으로,상업적으로 성공한 예술가이다. 캔버스에 아크릴 작업한 작품이다.

"안중근"

한말의 독립운동가로 삼흥학교를 세우는 등 인재양성에 힘썼으며, 만주 하얼빈에서 침략의 원흉 이토 히로부미를 사살하고 순국한 독립운동가이다.사후에는 건국훈장 대한민국장이 추서되기도 하였다. 생애 모습 중 중국 랴오닝성 뤼순감옥에서 수감 중이던 안중근의사의 생전모습을 캔버스에 아크릴 작업한 작품이다.

이권훈은 사람을 주 소재로 하는 인물화 작가이다. 인간과의 만남은 다양한 소통방식을 통해 이뤄진다. 직접적인 만남을 통하여, 간접적인 책을 통해, 미디어를 통해... 즉, 이해하고 알아가는 관계는 직접적인 만남이 아닌 간접적 다양한 매체를 통해서도 깊어져 간다. 내 인물화는 초반기에는 직접적 만남을 통해 이해관계속에서 구성하였지만 시간이 지나면서 간접적인 만남을 기반으로 작품구성이 이뤄진다. 하나의 객체 즉, 인간을 그린다라는 것은 많은 자료가 필요하다. 인간의 외면 뿐만 아니라 내면을 표현하기위해서는 여러 다양한 모습과 삶을 연구 사색 하지 않을 수 없기 때문이다. 본인은 이렇듯 하나의 인간을 표현하기위해 직접적 만남 이상으로 깊은 관계를 형성해 가며 그리는 초상화 작가다.

이유리 LEE YURI

“졸지 말고 대충 싸” (2022), “제제” (2022), “LALISA LOVE ME” (2022)

“졸지 말고 대충 싸”

2021 도쿄올림픽에서 여러 명언을 날리며 나라를 빛내주었던 양궁선수 '안산'을 비닐로 표현해보았다.

“제제”

문명특급, 여고추리반 등을 MC로서 이끌어가는 MC 제제를 비닐로 표현해보았다.

이유리: 2000년생, 22세. 숙명여대 미술대학 화학과 한국화 전공 재학 중이다. 새로운 걸 좋아하지만 적당히 고여있는 것도 좋아하는 사람, 재밌는 표현과 매체를 즐기는 사람, 편견과 보수적임을 싫어하지만 적당히 틀에 박힌 작업과 유도를 좋아하는 사람, 보라색을 의인화 했다고 불리는 사람, 보라색과 검정색을 좋아하는 사람, 언제나 과거와 다른 색다르고 화려한 것을 좋아하는 사람.

매번 작품을 창작할 때 어떻게 하면 저번 작품과 다르게 표현해볼까? 라고 생각하며 창작활동을 하고 있다. 대학교 새내기 시절부터 현재까지 비닐로 셀럽들의 초상화를 작업하며 작가만의 미술장르 '비닐아트'를 개척해 나가고 있다. 버려진 잉여종 하나인 비닐도 새로운 아름다움을 표현할 수 있다고 생각하며 아이돌, 배우, 캐릭터, 운동선수, 음악가 등 다양한 분야의 셀럽들을 비닐아트로 표현하여 대중들에게 알리고 있다. 대외적으로 비닐아트 위주의 작업을, 교내에선 설치, 애니메이션, 한국화, 미디어아트 등 다양한 작업을 시도하고 있다.

Kalsen Lim 임강산

“The Modern Bourgeoisie (모던 부르주아지)” (2022), “Icarus (이카루스)” (2022), “Nirvana2(열반2)” (2022)

The Modern Bourgeoisie (모던 부르주아지)

오늘날 사회 계급의 개념은 터부시되고 있긴하지만, 분명하게, 오히려 과거보다 더 적나라하게 관찰되고 있다. 현대인들은 범람하는 물질들을 취감아 과거 유산계급(Bourgeoisie)이라 불리웠던 자본가 혹은 중산층 계급에 걸터있기를 소망한다. 하지만 계급의 피라미드는 더욱 견고하게 쌓아져 가고 있으며, 물질적 가치 외에는 도태되고 있을 뿐이다.

Icarus (이카루스)

이카루스가 다이달로스의 당부를 뒤로한채, 밀납 날개를 달고 태양에 다가가다 추락한 이야기는 많은 문학과 미디어를 통해 오마주되어 왔다. 어찌보면 그만큼이나 보편적인 인간 군상을 보여주는 클리셰라 할 수 있다. 오늘날 진보된 인간은 강철의 날개를 달고 하늘을 날고 있지만, 결국에는 시간과 물리의 섭리를 이기지 못하고 고철덩어리가 되고야 만다. 이로써 다시 이야기는 퇴적되고, 또 다음 날개의 추락을 기다린다

Nirvana (열반)

절대성을 마주하고자 원하는 많은 이들은, 이러한 정신적 가치를 형상화하여 숭배한다. 하지만 이러한 ‘상’은 다분히 물질적이고 유한하다. 즉 절대적인 가치를 본따만든 이것들은 부서지고 분해되며 풍화된다. 다만 육체라는 유한함을 벗어던져 낸 후에야 진정한 정신적 가치에 도달하는 열반의 경지와 같이, 쌓아올린 것들이 부서지고 없어지는 순간에 결국 숭고함에 닿을 수 있는 것은 아닐까.

작가 임강산은 고려대학교 조형학부를 졸업하고 동대학 교육대학원 미술교육과를 중퇴한 뒤 다양한 분야에서 아티스트로 활동하고 있다. 임강산 작가는 시간과 물리의 법칙을 거슬러, 영원 불멸한 절대적 존재에 집착하는 사람들이 만들어내는 숭고해 보이는 상이나 건축물에 대해 이야기한다. 점점 더 기록적으로 높아져 가는 마천루의 끝자락은 긴 시간 인간이 싸워온 풍화와 중력에 대한 노력의 집대성이며 현대판 바벨탑이다. 인간이 절대적인

비물질적 가치에 달기위해 물질로써 쌓은 숭고해 보이는 모든 것들은, 끝내 부서지는 바벨탑과 같이 너무나도 유한하다. 이런 아이러니를 시각화 하는 것이 임강산 작가의 중요한 주제의식이다.

Pey-Chwen Lin

“Making of Eve Clone II A” (2022)

"Making of Eve Clone IIA" is a continuation series of "Making of Eve Clone II". It is emphasizing on the imitation ability of Eve Clone who can mimic the facial expression of the audience in real time through facial recognition system.

The video "Making of Eve Clone IIA" is trying to express that "Eve Clone" is an individual, who utilizes various of voices and facial expressions to express her desires and ambitions. Therefore, this work will create in series with selected persons to represent Eve Clone-- Babylon the Great who has power and dominates the world.

In "Making of Eve Clone IIA", Ironically Eve Clone" has become President Putin who is explaining the reasons of Russia's war against Ukraine to his people on date February 24, 2022.

Pey-Chwen Lin was born in Taiwan in 1959. She received the Doctor of Creative Arts from University of Wollongong in Australia in 1996. She has received many art awards and recognitions, including Taiwan Chung-Shing Award, Red Dot Award, The First Prize in Art Woman 2020 International Exhibition in Italy and The First Prize of New Media Art in 2019 Italy XII Florence Biennia, etc. Her works have been invited in many exhibitions all around the world such as Queens Museum in New York, Exit and Via Art Festival in France, WRO Media Art Biennale in Poland, Taipei Biennial, Taiwan Biennial, ACM Siggraph Asia Art Show, and Linz Festival of Hong Kong Garden, etc. Her achievements have been documented in many art journals and art history books internationally, such as n.paradoxa International feminist art journal, East Asian Journal of Popular Culture, International Journal of Cultural and Creative Industries, and History of Contemporary Art in Taiwan, etc. Her "Eve Clone Series" was featured in the Special Column of Global Women's Museum IGNITE, "agideas International Design Forum" in Australia and "The Borders of Digital Art International Symposium" in University of Oxford in England, etc.

Maria Merfeld

“UGLY as HELL #7” (2021), “UGLY as HELL #8” (2021), “UGLY as HELL #6” (2021), “UGLY as HELL #3” (2021), “UGLY as HELL #1” (2021)

The series of portraits, 'UGLY as HELL', is a part of a large project based on an imaginary story of Heroines and Goddesses and their chronicles, which are documented in cave paintings, embroidery, daily objects, and sculptures, where a world of images is constructed and references to tribal and animistic cultures.

The portraits, represent skulls of ancient fearless female warriors, were made with materials and objects that were collected over the years. These objects were taken out of their original context and given 'new life' by transforming their contextual shape and structure.

Each one of the portraits in the series has unique personality with various humoristic elements that reflects the broadness of human characteristics.

Maria Merfeld: I'm a multidisciplinary artist, born in Baku, Azerbaijan, and emigrated to Israel in the early 70s when I was 9 years old. Throughout the years, inspired from various fields of practice and studies, I have developed a personal artistic language of terms, concepts, and shapes, influenced by ancient cultures, myths, and legends.

Gyeongrin Park 박경린

"꽃은 이유없이 태어나 아름다움을 남긴다." (2022), "꽃은 이유없이 태어나 아름다움을 남긴다." (2022)

화가를 꿈꾸던 예술을 사랑하는 아이는 현재 시인을 거쳐 사진가가 되었다.

박경린 작가는 경험한 예술을 응용하여 회화적 감각과 시적인 요소를 함께 사진에 곁들인다. 작품이 연속성을 배제한 채 포괄적인 이유는 때마다 다른 감정과 짧은 순간을 즉흥적으로 포착하는 것이 작업 방식이기 때문이다. 그래도 작품에 공통적인 주제를 설명하자면, '자의식을 촬영한 외로운 다큐멘터리'라 말할 수 있다. 화려해 보이고 자유로워 보이는 작업을 가져도 그저 외로운 사람들 중에 한 명일 뿐이란 것이다. 한 시대를 풍미했었던 명료하고 흡인력 있는 흑백을 다시 꺼내어 주로 풍경을 다루었지만, 대중은 컬러와 인물에 끌리기 때문에 비율을 맞춰 촬영하기로 타협하였다. 국내엔 아직 미흡한 사진 작품에 대한 인식과 해외에 한국 작가로서 우수성을 널리 알려 회화 못지않은 작품가를 만들고 싶다.

Jerzy Pietruczuk

"Ela's Portrait" (2006)

Jerzy Pietruczuk studied at the Graphics Department of the Academy of Fine Arts in Krakow, Poland. He obtained his diploma in the studio of prof. Franciszek Bunsch in 1992. Currently he is an assistant professor at The Art Institute of The Silesian University in Katowice, Poland He is involved in digital graphics, digital painting and photography.

Giuseppe Santagata

"Viscera" (2020)

I use self-representation as an intimate and introspective investigation, transforming every self-portrait into An altered human anatomy, hybrid viscera, solitary and fragile, in an intimate metamorphosis.

Giuseppe Santagata is an Italian photographer. He studied Artistic Photography at the Antonio Failde School of Art and Design in Ourense, Spain and then completed an International Master's in Artistic and Conceptual Photography at the School of Photography and Center for Imaging (EFTI) in Madrid. Since then Giuseppe has worked and lived in various countries around the world (United States, South Korea, Poland, Russia, Taiwan, Iceland, Japan and Spain) thanks to the scholarships he received, as an invited artist, in projects of artistic residencies. His work has been exhibited in solo and group exhibitions in prestigious international museums and galleries, such as the National Center for Contemporary Arts in Russia, the Baltic Gallery of Contemporary Art in Poland, the Círculo de Bellas Artes in Spain, the Gallery M, Jongro-gu in South Korea, the The Center of Fine Art Photography in the United States and the Pier-2 Art Center in Taiwan.

Minseon Son 손민선

"World 1" (2022), "World 2 : 용과맛 도넛" (2022), "로리 풍선" (2022)

[World 1]

손민선 작가는 회화의 한계성에 대한 새로운 화면 구성방식을 연구한다. 배경과 물체간의 거리감, 2D 화면과 3D물체의 시각 효과를 중심으로 회화의 평면성에 대한 새로운 의문을 제시한다. 그림속의 알로에와 용과(과일)가 대칭으로 서 있는 배경 앞에 위치를 알 수 없는 유리구슬 탑이 세워져 있다. 작가는 3D 프로그램을 통해 가상의 공간과 물체를 제작하며 영감을 얻는다. 이러한 방식의 작업을 통한 회화의 평면성에 대한 한계에 의문을 제기하며 작업을 진행하고 있다.

[World 2 - 용과맛 도넛]

손민선 작가는 회화의 한계성에 대한 새로운 화면 구성방식을 연구한다. 배경과 물체간의 거리감, 2D 화면과 3D물체의 시각 효과를 중심으로 회화의 평면성에 대한 새로운 의문을 제시한다. [World 2 - 용과맛 도넛]은 [World 1]과 이어지는 세계관으로, 그림 속의 꼬끼리와 용과(과일)가 대칭으로 서 있는 배경 앞에 화면을 가로지르는 하트 모양 도넛이 위치한다. 작가는 3D 프로그램을 통해 가상의 공간과 물체를 제작하며 영감을 얻는다. 이러한 방식의 작업을 통한 회화의 평면성에 대한 한계에 의문을 제기하며 작업을 진행하고 있다.

[로리 풍선]

스모키 화장을 하고 있는 아이는 펀칭 레이스가 달린 로리타 양복을 입은 채 풍선 안에 가둬져 있다. 핑크색 로리타 양복을 입은 아이는 통통한 풍선에 갇혀있다. 팔과 다리를 뻗지도 못하고, 답답하고 경직된 자세로 움푹달싹 못할 뿐이다. 그림속의 아이는 예쁜 스모키 화장을 하고, 펀칭 레이스가 달린 로리타 양복을 입었는데도 왜 행복해보이지 않는 걸까? 왜 화면 너머의 관객을 노려보고 있는걸까? 아이의 눈빛은 어딘가 지쳐보인다. 아이는 현대사회에서 흔하지 않은 로리타 양복을 입었다. 그러니까, 보통의 사람들이 잘 입지 않는 개성 넘치는 패션이라는 뜻이다. 그와 더불어 짙은 스모키 화장은 그의 개성을 한껏 높여준다. 걸모습만 보기엔 개성넘치고 자유로울 것 같은 아이는, 자유롭게 못한 풍선에 갇혀 움직이지 못한다. 마치 벌 받고 있는 듯한 자세와도 같아보인다. 손민선 작가의 유년시절을 되돌아본다. 작가는 유년시절 보수적이던 부모님께 받은 정신적 압박이 성인이 되고 난 후에도 지속된다. 억압과 정신적 폭력은 곧 어린 작가의 마음 속에 반항의 불씨를 지피게 된다. 그녀는 외관을 누구보다도 더 튀고, 독특하게 꾸미려 노력한다. 반항심으로. 하지만 그것은 '완전하게 자유롭게 못한다'. 한껏 개성을 뽐내고 멋진 장신구를 주렁주렁 매달아 보아도 결국 부모님 앞에서는 어린시절의 작가처럼 반항하지 못한다. 자유롭게만 자유롭게 못하다. 로리 풍선은 어린 시절 작가의 모습이 성장하고 나서도 완전하게 자유롭게 못하다는 것을 의미한다.

'불완전한 자유'

'영원한 자유는 존재하는가?'

손민선 작가는 자신이 어린 시절 겪었던 압박에서부터 출발하여 사회의 계층적, 정치적, 문화적 압박으로부터 연결된 유토피아적 자유를 탐구한다. 가장 작은 단위의 사회인 가족으로부터 겪었던 어린 시절의 정신적 압박과, 작가 자신이 성장해 나가며 대한민국 사회의 규정과 제도, 계층적인 압박으로부터 자유를 원하고 이를 구체화할 방안을 모색한다. 손민선 작가의 작품은 현실의 억압으로부터 해방된 자유를 가상의 세계에서 구체화한다. 작가의 작품은 현실과 비현실, 가상 공간에서의 자유를 설명하며 진행된다. 작가가 구현한 세계에는 영원한 자유만이 자리 잡는다. 그 곳에는 시공간, 성별, 나이, 인종, 지위, 외모에 구애받지 않고 무한한 자유만을 누릴 수 있다. 작가는 문득 불멸하는 자유의 세계에 대한 의문이 들었다. 억압으로부터 해방된 자유는 곧 또다른 억압과 편견을 낳는다. 결국 울곧고 영원한 자유는 존재하지 않는다. 손민선 작가는 불완전하고 불안한 자유에 대해 이야기한다. 자유는 그 자체만으로 너무나 불안하기에, 더욱 고통스럽고 매혹적이다.

Wonhyuk Son 손원혁

"Hunchback (꿈추)" (2020)

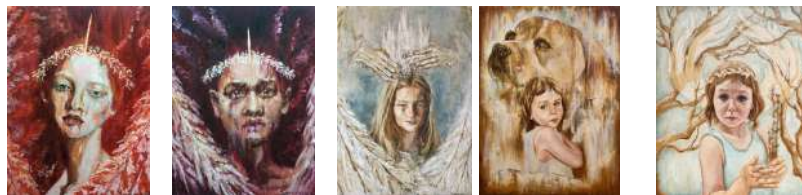
시대의 남은 잔재로 인하여 잃어버린 현대인들의 영혼과 시간을 비판하는 작품이다. 전쟁을 위해 만들어진 군대는 인류에게 수많은 물음표를 던졌고, 현대에 들어가서까지도 그 잔재는 없어지지 않는 채, 수많은 국가에서 국가에 대한 충성심과 애국 그리고 효율성과 질서를 위해서라며 남아있는 계급사회로 그들을 초대한다. 원치 않지만 명령에 복종해야만 하는 그들은 자신의 몸보다 무거운 쇠와 장비를 갖추고 목적지를 향해 나아가야 한다. 그들이 감당할 수 없지만 자신은 부정당하고 만다. 그렇게 연약하고 순수한 인간의 몸은 수동적이고 무거운 쇠에 짓눌려 꼬추와 같은 형상을 해지게 되고, 빅토르 위고의 ‘노트르담의 파리’ (Notre Dame de Paris)에서 등장하는 꼬추는 그저 소설이 아닌 동시대에도 다른양상으로 존재하는 것이 아닌가에 대한 의문을 품게 된다.

People, that has to obey to unwanted order, carrying steels and gears that is heavier than their weight, head to the destination. One's self constrained even though it's unendurable. That weak and innocent human's body, squashed by passive heavy steel, makes the form of hunchback. It drives question whether Victor Hugo's 'Notre Dame de Paris's hunchback exists not only in a novel but also exists differently in the contemporary era.

손원혁 작가는 1999년 서울 출생, 예술가 및 타이포그래퍼이다. 대학에서 커뮤니케이션을 전공했고, 가장 기본적인 요소인 블록과, 점·선·면만을 가지고 ‘조립’이라는 속성에 대해 탐구하고 있다. 회화, 조각, 설치, 타이포그래피 등 장르 구분 없이 작품 활동을 하고 있다.

Wonhyuk Son was born in Seoul in 1999. He is an artist and typographer. He majored in communication design at college, He had created a world of only blocks, dots, lines, and planes, which are the simplest and most basic elements of his art and He is exploring the attribute of ‘Assembly’. He works in paintings, sculpture, Installation and typography as a formative artist.

Angelina Stepanian

“Allure” (2020), “Despair” (2020), “The Gift” (2021), “Chingu” (2021), “Muse” (2022)

Angelina Stepanian, Armenian artist born in 1994 in Armavir, Russia. The works of Angelina Stepanyan express the idea of demonstrating human feelings through the study of human nature and explore the very concept of what it is like to be a human being. In her works, Angelina tries to modernize traditional techniques and use language of art to express her perception of life.

Monica Vita

"Self Portrait" (2021)

For the artist, expressing one's emotions, dreams, and mental states has been incredibly healing and soothing. She finds relief through the meditative process of painting, but even more from broadcasting her inner states without having to talk. Language is found through the paint brush, where her words are color and form. As she attempts to communicate from the paint to the viewer, the artist suggests the intimate emotions that everyone experiences, but does not always outwardly convey. The goal is not only self expression, but for the viewer to acknowledge their own emotions and inner states through the process of viewing art. Vita believes that everyone can find peace through vulnerability and solidarity. In her self portrait, she communicates without her real physical body. Instead, she speaks through her painted eyes, directly to the viewer.

Monica Vita is a realist oil painter from Chicago, Illinois, United States. Her passion for art began early in life as a way of self-expression and venting emotion. Which has turned emotional expression into a profound motif and driving force in her work.

Jared Witherspoon

"Boy with Flag" (2021), "Kwuow" (2022)

"The giant looks in the mirror and sees nothing."

Jared Witherspoon (b. 1996) is a photographer and contemporary artist based in St. Louis, Missouri (USA). Renowned for his portraiture, typified by avant-garde fashion photography, Witherspoon typically makes use of the analog medium to give prominence to the many unorthodoxies encompassed by youth culture.

Debra Wright

"Girl: In Pieces" (2021)

Girl: In Pieces presents a self-portrait of post-traumatic validation.

The events that brought us here left behind a trail of seeds--seeds of doubt, of fear, of suffering. Surreptitiously they germinated beneath the surface, growing strong and deep, fracturing our identity. We are torn to pieces. Yet courageously we endeavor onward, fumbling feebly to reconstruct and hold it all together. As we linger with our pain, we lean into it, finding beauty in dichotomy. Light lies in wait, hidden only by the shadows, a soothing balm for jagged edges.

The messy part that's in between the beginnings and the endings reveals the bravery found in living.

Debra Wright is an American multidisciplinary artist residing in Northern Virginia. Her work has been exhibited internationally in traditional venues but has also appeared in renegade public art installations throughout the Washington metropolitan area. Debra's current body of work reflects her deep commitment to social justice, human rights and the pursuit of personal identity.

JungEun Yang 양정은

"수요일과 담요" (2022), "다니엘에게" (2019)

Wednesday and blanket(수요일과담요)

고양이의 세계에서 인간의 존재는 아무것도 아니라고 유머러스하게 표현했다. 우리의 존재는 고양이에게 '수요일'이나 '이불'(그림에 한글로 표기)처럼 보잘것 없거나 무의미할 수 있다.

To Daniel(다니엘에게)

- (텍스트, 한글번역) 다니엘이 말했다. "그래, 이름은 중요해. 하지만 상상해보자, 여기 철수가 있고 만약 내가 철수를 영희라고 부르기로 정한다면 어떨까, 그러면 철수는 영희인가? 또 우리 모두가 그를 영희라 칭하며 그에

관한 이야기를 하면 철수는 영희인가?”. 나는 지금 너에게 묻는다. 내가 이 물건들에게 나의 이름을 불렀으니 그럼 이 사진들은 나의 자화상인가?-

이름의 힘에 대해 연구하던 중 다니엘과의 대화는 흥미로웠다. 그는 사람은 항상 변하고, 매초, 매순간 다른 생각을 하며 같은 순간에도 여러 수만 가지 다른 생각을 동시에 한다고. 또 우리의 몸은 매순간 늙고 있고 변하고 있다고 말했다. 그는 갑자기 물었다. “만약에 말이야 우리가 철수를 영희라고 부르기로 정해버리고 모두가 철수를 영희로 부르면 어떨까? 또 우리가 철수를 생각하면서 그에 대한 이야기를 할 때 영희라는 이름으로 이야기한다면, 철수는 영희인거야?” 맞다, 우리는 매순간 변하고 10초전의 나와 지금 나는 다르다. 하지만 둘다 나이기도 하다. 그리고 철수를 영희라 할 수 있는걸까?

다니엘의 가설을 바탕으로 생각해보자면 내가 어떤 물건 또는 다른 누군가에게 내 이름만 부른다면 그것은 양정은(본인)이라 할 수 있는걸까? 나는 9개의 랜덤 물건을 가지고 왔고, 내 손에 올려 사진을 찍으며 물건들에게 나의 이름을 계속 불렀다. 그러면 이 사진들은 나의 자화상이 될 수 있는걸까? 이 사진들과 함께 옆에는 다니엘에게 보내는 편지 형식으로 글을 써넣었다. ‘내가 이 물건들에게 나의 이름을 불렀으니 그럼 이 사진들은 나의 자화상인가?’- 이것이 다니엘의 질문에 대한 나의 답장이다.

양정은(1995년, 한국)은 현재 런던에 기반을 둔 현대미술작가이다. 작가가 선호하는 매체는 설치, 그림, 조각, 글쓰기, 비디오, 사진이다. 인간의 존재를 의심하고 성찰하는 것이 작업의 뿌리를 둔다.

JungEun Yang (b. 1995, Korea) is a multidisciplinary artist from South Korea currently based in London. Her preferred media are installation, painting, sculpture, writing, video and photography. Doubting and questioning the existence of humans is at the root of her practice.