

경기문화재단
국제레지던시
결과보고전

에필로그

경계에서다

Epilogue

ON THE BORDER

김인배 박성연 이종건 최해리 한성필

경기문화재단
국제레지던시
결과보고전

에필로그

경계에서다

Epilogue

ON THE BORDER

김인배 박성연 이종건 최해리 한성필

목 차
CONTENTS

인사말 Greetings	04
전시소개 Exhibition introduction	06
김인배 Kim Inbae	09
박성연 Park Sungyeon	19
이종건 Lee Jonggeon	29
최해리 Choi Haeri	41
한성필 Han Sungpil	53
전시작품 목록 Illustration list	62

인사말

경기문화재단에서는 현대미술의 중심인 미국 뉴욕 ISCP와 LA 18번가 레지던시 기관과의 협약 하에 경기도 작가들을 지원해오고 있습니다. 경기도 미술관에서 개최하는 이번 귀국보고전시는 레지던시 프로그램에 참여한 작가들의 현지 체류 기간 진행한 작업을 소개하여 급변하는 세계 미술계의 흐름을 체득하고 돌아온 작가들의 역량 강화를 보여 주고자 합니다.

이번 전시를 통해 국제레지던시 프로그램에 선발된 5명의 경기도 시각예술작가들의 진취적이고 발전적인 경험을 바탕으로 국내와 해외 미술계의 발전에 기여하고 세계적인 작가로 커나가는데 발돋움이 되길 기대합니다.

경기문화재단
대표이사 권영빈

Greetings

Gyeonggi Cultural Foundation has supported the artists from Gyeonggi Province for the residency programs which are ISCP in New York and 18th Street Art Center in LA in USA. The exhibition <Epilogue> which is held in Gyeonggi Museum of Modern Art would like to show the participants' artworks which are accomplished during their residency stay in USA.

I believe that they learned the trend of art world which changes rapidly and strengthen their capabilities from the residency program. I look forward to seeing this exhibition as a steppingstone to the next stage for these five artists.

President of Gyeonggi Cultural Foundation

Kwon Young-Bin

전시소개

에필로그 : 경계에 서다

역사적으로 이질적인 두 개의 문화가 만났을 때, 상충된 특징을 조율하고 발전적 교류를 이끈 것은 두 문화권의 교차점에 서기를 두려워하지 않았던 바로 경계인들의 역할이었다. 어느 재독 학자의 표현처럼 '경계'에 있을 수밖에 없는 체험이나 입장이란, 역설이기도 하지만 어떤 의미로는 시각의 확장과 입장의 다면성을 의미하며, '경계'에 있지만 '경계'를 넘어서는 '위치'로 재해석할 수 있다. 이들은 더 이상 주변인으로 머무는 것이 아니라 어느 편향된 취향을 표방하지 않는 관찰자로서, 때로는 냉정하리만치 객관적으로 세상을 조망하고, 때로는 깊은 인간애로 낯선 문화 속으로 침투하여 생생한 삶의 현장을 증언하고자 시도한다. 여기 모인 다섯 명의 경기도 출신 작가들은 미주 지역의 해외 레지던시를 통하여 문화적 이질성을 체험하기도 하고, 낯선 문화권의 조형적 특징을 새롭게 인식하기도 했으며, 더 깊게는 새로운 지역사회와의 소통을 시도해 왔다. 이들은 이질적 문화에 대한 호감과 낯설음이라는 이중적 감정을 작품 속에 발전적으로 녹여내며 독창적인 작품 세계를 구축해 가고 있다.

이들이 새로운 문화권에서의 체류와 작업이 가능했던 것은 지난 2년간 경기문화재단에서 지원한 국제 레지던시 프로그램의 덕분이다. 경기문화재단은 지난 2009년 이후로 매년 경기도 지역에 거주하는 젊은 미술인을 소수 선발하여 해외 주요 레지던시 프로그램에 참여하도록 지원해 왔다. 본 전시에 참여하는 김인배, 박성연, 이종건, 최해리, 한성필 작가는 지난 2009년부터 2010년까지 뉴욕 ISCP와 LA 18번가 등의 국제 레지던시 프로그램에 참여하며, 급변하는 세계 미술의 흐름을 체험하고 한국 현대 미술의 세계화의 가능성을 모색하였다. 본 전시는 그 가시적인 성과를 공유하고자 마련된 것이다. 다섯 작가들의 다양하고 실험적인 개성이 묻어나는 본 전시를 통해 경기도 지역 젊은 작가들의 진취적인 예술적 면모 뿐 아니라, 문화와 문화를 매개하는 경계인으로서 국내외 미술계 간의 향후 소통을 주도할 가교로서의 가능성을 엿볼 수 있기를 기대한다.

Introduction

Epilogue : ON THE BORDER

Historically, when two different cultures came into contact, what reconciled their conflicting qualities and stimulated constructive exchange was the efforts of marginal men who were unafraid of standing between the two cultures. As a renowned Korean-German scholar pointed out, marginal experiences or positions can paradoxically mean multidimensionality and a broadening of perspective, and therefore can be reinterpreted as a position that falls on the margin yet lies beyond it. Marginal men are no longer mere outsiders: They are observers without biased preferences, who view the world with detachment, and perhaps even a cold heart, who attempt to infiltrate an unfamiliar culture with a deep sense of humanity as they testify on life's vivid realities. The artists featured in this exhibition, all five of them from Korea's Gyeonggi Province, share the experience of artist residencies in the United States, where they confronted cultural differences, encountered unfamiliar artistic expressions, and furthermore, attempted to communicate with local communities that were new to them. As a result, they have infused into their works the contradictory responses that they had to a culture other than one's own, creating from them a unique artistic world.

Their achievements owe much to international artistic residency programs sponsored by the Gyeonggi Cultural Foundation. Since 2009, the foundation has selected promising young artists based in Gyeonggi Province to offer them the experience of participating in major overseas residency programs. The five artists featured in this exhibition—Kim Inbae, Park Sungyeon, Lee Jonggeon, Choi Haeri and Han Sungpil—were selected for the program in 2009 and 2010, and spent time at the International Studio and Curatorial Program (ISCP) in New York, the 18th Street Arts Center's International Visiting Artist Program in Los Angeles, and other residencies. It was an opportunity for them to experience rapidly changing international artistic trends and examine new possibilities for Korean contemporary art on the international art scene. This exhibition aims to share the vivid accomplishments garnered from their experience. Through the works on display, reflecting the range of their fresh and experimental spirit, this show highlights the progressive artistic styles of Gyeonggi's young artists, along with the potential they present as cultural intermediaries who stand on the margin, paving the way for communication between the domestic and international art worlds.

개인전

- 2011 요동치는 정각에 만나오, 아라리오 갤러리, 천안
- 2010 Turbulent O'clock, 두산갤러리, 뉴욕, 미국
- 2007 진심으로 이동하라, 아라리오 서울 갤러리, 서울
- 2006 차원의 경계에 서라, 갤러리 스퀘이프, 서울

그룹전

- 2009 코리아 아이 : 문제너레이션, SC제일은행, 서울, 사치갤러리, 런던, 영국
ISCP 오픈 스튜디오, ISCP, 뉴욕, 미국
- 2008 오래된 미래, 서울시립미술관 남서울 분관, 서울
- 2007 제8회 오픈 스튜디오, 씬지 스페이스, 서울
Pecha Kucha Night Vol.04, 벨벳 바나나, 서울
- 2006 Wake up Andy Warhol - 씬지, 앤디 워홀을 만나다, 갤러리 씬지, 서울
잘 굶기, 소마 드로잉 센터, 서울
부산 비엔날레 '리빙 퍼니처', SK 파빌리온, 부산
- 2005 프로젝트 '아이', 아트센터 나비, 서울
인미공 '열', 인사이트스페이스, 서울
포트폴리오 2005, 서울 시립미술관, 서울

레지던시 및 수상

- 2011 두산 레지던시, 뉴욕, 미국
- 2009 ISCP 레지던시, 재단 후원, 뉴욕, 미국
- 2006 씬지 스페이스 스튜디오 프로그램 2006-2007, 서울

Solo Exhibitions

- 2011 turbulent O'clock, Arario Gallery, Cheonan, Korea
- 2010 Turbulent O'clock, Doosan Gallery, New York, USA
- 2007 Move in earnest, Arario Seoul, Seoul, Korea
- 2006 Stand on the edge of dimensions, Gallery Skape, Seoul, Korea

Selected Group Exhibitions

- 2009 Korean Eye : Moon Generation, Standard Chartered First Bank in Seoul, Saatchi Gallery in London
ISCP Open Studios, ISCP, New York, USA
- 2008 Ancient Futures, Nam Seoul Annex building of the Seoul Museum of Art, Seoul, Korea
- 2007 The 8th Ssamzie Open Studio, Ssamzie Space, Seoul, Korea
Pecha Kucha Night Vol.04- Velvet Banana, Seoul, Korea
- 2006 Wake up Andy Warhol, Gallery Ssamzie, Seoul, Korea
Drawn to Drawing, Soma Drawing Center, Seoul, Korea
Busan biennale 'Living furniture', SK pavilion, Busan, Korea
- 2005 Project 'I', Art center nabi, Seoul, Korea
IAS Exhibition 'Yeol', Insa Art Space, Seoul, Korea
Portfolio 2005, Seoul Museum of Art, Seoul, Korea

Residency & Awards

- 2011 Doosan Residency, New York, USA
- 2009 ISCP Residency, Gyeonggi Cultural Foundation, New York, USA
- 2006 Ssamziespace Studio Artists of the year 2006-2007, Seoul, Korea

김인배

KIM INBAE

1978 서울 출생

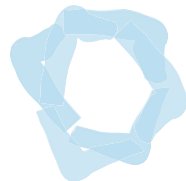
2009 홍익대학교 일반대학원 조소과 졸업

2003 홍익대학교 미술대학 조소과 졸업

1978 Born in Seoul

2009 M.F.A. Sculpture, Hongik University, Seoul, Korea

2003 B.F.A. Sculpture, Hongik University, Seoul, Korea

요동치는 정각에 만나요.

미세하고 거대하게 움직이며 고요하고 낭창낭창하게 흘러가는 피부의 위치는 단순한 맷힘이며 순간적으로 대기를 가르는 힘일 뿐이다. 정지는 요동을 의외의 방향으로 심화시키고 순서는 요동들의 접점에서 폭발의 근원으로 작용한다. 사실 이는 자연스러운 현상일 뿐인데 움직이지 않게 만들려는 자들의 논리가 이를 초자연으로 인식하게 만든다. '분류', '이해', '논리'는 정지시키기 위한 음모일 뿐이다. 따지고 들면 빠져나갈 구멍은 이미 다 만들어 놓은 상태일테고, "네가 누구 때문에 그렇게까지 빚대어 생각할 수 있느냐"고 되물겠지만, 그건 너도 이미 감안하고 던진 승부수라는 것을 부정할 수는 없을테지. 어차피 보여준다고 들키고 안 보여준다고 숨길 수 있는 문제는 아닐테니까.

Turbulent O'clock

Making fine and colossal movements while both silent and fluid, the skin is just a physical vessel and the power that cuts through the air. Stillness deepens turbulence to an unexpected direction and order becomes the source of explosion at the intersecting point of turbulence. The reasoning of those who try to stop this movement turns this natural phenomenon into a supernatural one. Classification, understanding, and reasoning are all conspiring mechanisms of deactivation. After all, the exit out has probably already been made, and one may ask again "for whom does one insinuate to such extent." However, you probably can't deny that it's a bid for victory you've already considered before making, since it's something that can't be busted even when shown nor be concealed when hidden.

직각의 디스코

Disco of the right angle | resin, steel | 47x15x47cm | 2011

직각의 디스코

Disco of the right angle | Detail

직각의 디스코

Disco of the right angle | Detatil

개인전

- 2010 Humming for Days, Space 15, 서울
2009 still lives: small voices, 인사미술공간, 서울
2006 고객이 만족할 때 까지, 갤러리 The Space 기획 초대전, 서울
2004 Night, Night SweAt Dream!, BrainFactory, 서울
보이는 것과 보이지 않는 것, 갤러리 아트링크, 서울

그룹전

- 2011 오브제, 오브제, 오브제 Artspace H, 서울
Sublimation, Space CAN, 서울
Open Studio, 맥도웰콜로니, 피터보로, 미국
Outlines, Crandall Gallery, Mount Union College, 오퀸하이오, 미국
2010 Open Studio International Studio & Curatorial Program(ISCP), 뉴욕
Open Studio, 아트오미 레지던스, 뉴욕, 미국
신진기예, 토탈미술관, 서울
2009 IASMedia 스크리닝 - 서울문화의 밤, 제로원디자인센터, 서울
2008 Stimulatives, KIMI, 서울
4482, Bargehouse, Oxo Tower, 런던, 영국
Sungyeon Park & Trevor Kiermander, Tenderpixel Gallery, 런던, 영국
여성 60년사, 그 삶의 발자취, 서울여성플라자, 서울
아티스트's 가든, 어린이들의 정원, 클레이아크 김해 미술관, 김해
2007 MA Show-Having a Voice, Chelsea College of Art & Design, 런던, 영국
Documentary show, Water place, 런던, 영국
Minding the Gap, HairLine50, 런던, 영국
2006 벽-그 너머의 이야기, 갤러리 진다리, 서울
2005 사이-공간, 이화여자대학교 미술관, 서울
세계여성학대회 Women's Worlds 2005, 9th International Interdisciplinary Congress on Women 'Embracing the Earth : East-West/North-South' Artists' Series, 이화여자대학교, 서울
포트폴리오 2005, 서울시립미술관, 서울

레지던시 및 수상

- 2011 Taipei Artist Village 아티스트 펠로우십, 타이베이, 타이완
MacDowell Colony Fellowship, 뉴햄프셔, 미국
한국문화예술위원회 지원금
2010 International Studio & Curatorial Program(ISCP), 경기문 화재단 후원, 뉴욕, 미국
Art Omi 레지던스 프로그램, 파라다이스 재단, 뉴욕, 미국
경기문화재단 지원금(개인전)
2009 한국문화예술위원회 인사미술공간 및 지원금
경기문화재단 지원금(개인전)
2008 갤러리 키미 작가 선정
2006 갤러리 더 스페이스 기획초대전
한국문화예술위원회 신진작가 지원금
2005 Women's Worlds 2005 - 제9회 세계여성학대회 Artists' Series

Solo Exhibitions

- 2010 Humming for Days, Space 15th, Seoul, Korea
2009 still lives; small voices, Insa Art Space of the Arts Council Korea, Seoul, Korea
2006 To meet customer demand, Gallery The Space, Seoul, Korea
2004 Night, Night, SweAt Dream!, Brain Factory, Seoul, Korea
Visible and Invisible, Gallery ArtLink, Seoul, Korea

Selected Group Exhibitions

- 2011 Object, Object, Object, Artspace H, Seoul, Korea
Sublimation, Space CAN, Seoul, Korea
Open Studio, MacDowell Colony, Peterborough, USA
Outlines, Crandall Gallery, Mount Union College, OH, USA
2010 Open Studio, International Studio & Curatorial Program, New York, USA
Open Studio, Art Omi Artist Residency Program, New York, USA
Up and Comers, Total Museum, Seoul, Korea
2009 Seoul Open Night : IASMedia Screening, ZEROONE Design Center, Seoul, Korea
2008 Stimulatives, KIMI Art Gallery, Seoul, Korea
4482, Bargehouse, Oxo Tower, London, UK
Sungyeon Park & Trevor Kiermander, Tenderpixel Gallery, London, UK
Herstory 60, Seoul Women's Plaza, Seoul, Korea
Garden for Children, Clayarch Gimhae Museum, Gimhae, Korea
2007 MA Show-Having a Voice, Chelsea College of Art & Design, London, UK
Documentary show, Water Place, London, UK
Minding the Gap, HairLine50, London, UK
2006 Wall_a story behind that , Gallery Zandari, Seoul, Korea
2005 Inter-spaces, Ewha Womans Univ. Gallery, Seoul, Korea
Women's Worlds 2005, Korea 9th International Interdisciplinary Congress on Women Embracing the Earth : East-West/North-South' Artists' Series, Ewha Womans University, Seoul
Portfolio 2005, Seoul City Museum, Seoul, Korea

Residency & Awards

- 2011 Artist in Residence Fellowship in Taipei Artist Village, Taipei, Taiwan
Artist in Residence in The MacDowell Colony, New Hampshire, USA
The Arts Council Korea Grant, Korea
2010 Artist in Residence in International Studio & Curatorial Program, The Gyeonggi Cultural Foundation Grant, New York, USA
Artist in Residence in Art Omi, The Paradise Culture Foundation Grant, New York, USA
The Gyeonggi Cultural Foundation Grant for 'Humming for days', Korea
2009 The Arts Council Korea Grant for 'still lives; small voices', Korea
The Gyeonggi Cultural Foundation Grant for Park's solo show, Korea
2008 Selected as one of artists at KIMI Gallery, Korea
2006 Invited exhibition as an artist at the Space Gallery, Korea
The Arts Council Korea Artist Fund for Emerging Artist
2005 Awarded as one of the artists at Women's Worlds 2005

박성연

PARK SUNGYEON

1975 서울 출생

2007 Chelsea College of Art & Design, 런던, 영국

2001 이화여자대학교 대학원 서양화과 졸업

1998 이화여자대학교 미술대학 서양화과 졸업

1975 Born in Seoul

2007 M.A. Fine Art, Chelsea College of Art & Design,
London, UK

2001 M.F.A. Fine Art, Ewha Womans University, Seoul,
Korea

1997 B.F.A. Fine Art, Ewha Womans University, Seoul,
Korea

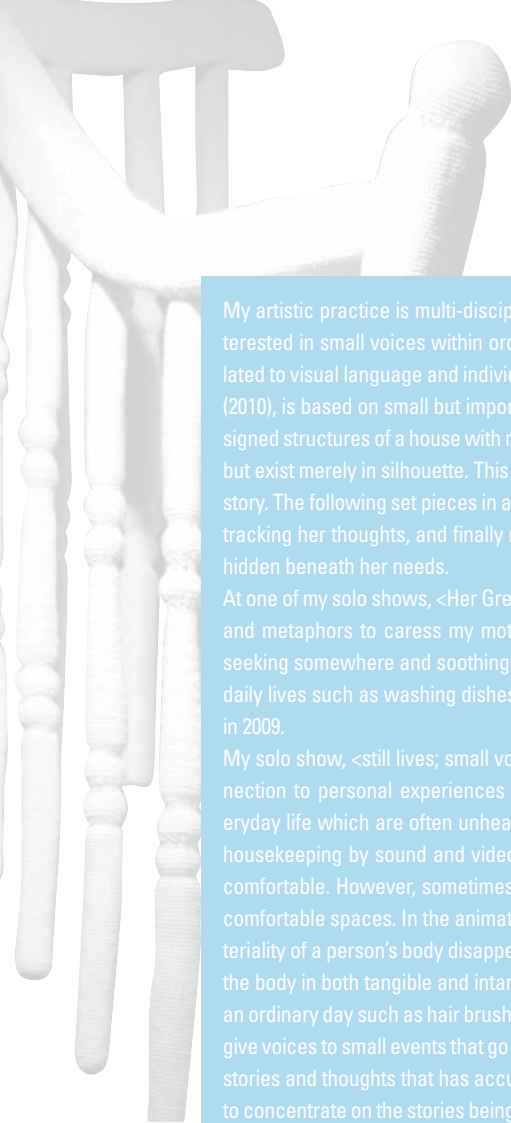

본인의 작업은 일상이라는 보편적 소재를 본인의 주변에 대한 섬세한 관찰로 담아내고 있다. 공적 공간과 사적 공간에서 '듣는 자'와 '말하는 자' 사이에 나타나는 습관적인 손짓을 대화라는 형식을 통해 작품화 하고 있다. 국내에서의 리서치와 레지던스의 경험을 토대로 본인이 머무르는 지역의 문화적, 사회적 리서치를 기본으로 한 지역 주민들과의 대화가 주요한 방법이다. 지역 주민들과 유쾌한 이야기를 나누며 그들이 보여주는 무의식적인 손짓을 화자의 특징과 연결하여 비디오로 그려내고 있다. 작지만 이론적으로 다 설명할 수 없는 매일의 삶과 공간, 그리고 그 일상을 만들어 나가는 우리들의 이야기가 주 대화거리이다. 일상에 대한 관심은 최근 몇 년 동안에 걸쳐 이루어져 왔는데, 2010년 개인전 (Humming for Days)에서는 흥얼거리는 허밍을 소리뿐만 보지 않고, 하루의 모든 움직임, 예를 들어 손짓, 동선, 문을 닫고 여는 등의 소리 등을 허밍으로 간주하고 집을 재현한 작업이다. 전시 공간은 마치 집안의 오브제를 구현해 놓은 듯한 보이지만, 실상 집이라는 커다란 흐름을 느끼도록 실루엣으로서 자리잡고 있다. 뜨개질로 짠 부드러운 난간과 상들리에 그리고 문손잡이가 있고, 실로 만들어진 문을 관람객은 넘나들며 작품 안의 주인공이 된다. 우리의 어느 하루를 담은 비디오 작품은 이 손뜨개 오브제들과 겹쳐져, 어느 저녁식사 시간과 같은 그릇 소리가 쟁그랑 하고 나고 물을 마시고 식사를 하는 듯한 손의 움직임을 담고 있다. 우리의 일상이 지루하기도 하고 미미하다고 여긴 순간, 관람객은 전시장 안에 설치한 집안의 구조물을 넘나들며 자신의 매일의 삶을 다시 반추해 보는 순간이 된다.

2007년 작품 *Her Grey Hair*에서는 어느 날 보게 된 희고 푸석푸석한 어머니의 뒷모습을 위로하는 손짓을 그렸다. 허밍과 함께 시작하는 작품은 아이에게 장가를 들려주 듯, 토닥토닥 보듬어 주는 느낌의 라인드로잉 애니메이션이다. 본인은 그 안에서 쓰다듬거나 길을 열어 보이 듯 물살을 가르는 동작을 반복하였다. 이러한 특징은 *Washing Dishes*(2008)나 *On Her Own Birthday, 22 October 1941*(2008)에서 일상의 하루 중 어느 순간을 드러냄으로써 표현되었다. 집안 일 중간 중간에 밖으로 향하는 그녀의 눈을 카메라의 시선으로, 커피 잔을 만지작거리는 손을 통해 오후의 침을 말하고, 말없이 설거지를 하는 손을 통해 '나'는 없어지고 필요에 의한 순간 남은 애니메이션을 통해 선보였다. 2009년 전시 (still lives; small voices)에서는 쉽게 지나쳐버리는 매일의 한 순간을 들여다보고, 그 뒤에 숨겨진 일상의 작은 목소리에 귀 기울이는 작업이다. 흔히들 말하는 '집'이 내포하는 많은 수식어 뒤에 갇힌 한 소녀의 이야기를 허구화하여 내레이션과 설치를 함께한 작품 *The Girl I left behind me*를 통해 그녀의 이야기에 귀 기울이고자 하였다. 최근 일련의 작업들은 다양한 방식으로 표현되는 일상의 흥얼거림으로 깊숙하게 들어왔다. 본인은 삶의 테두리 안에서 한 발자국 나와 그 뒤에 가려진 많은 울림, 떨림의 목소리를 끌어내고자 한다.

이렇듯 본인의 주된 주제는 나를 둘러싸고 있는 평범한 일상에 주목하고 어느 순간 지루하다고 생각했던 이 평범함을 특별하게 만들어내고자 함에 있다. 비디오, 뜨개오브제 설치, 사운드 설치, 관람객이 결국은 작품의 주인공이 되는 연속적 시스템, 대화의 방식을 통한 치유의 효과 등 여러 매체를 통해 따라 사용하여 쉽게 치부하였던 일상 담론을 중요한 위치로 담아내고 있다.

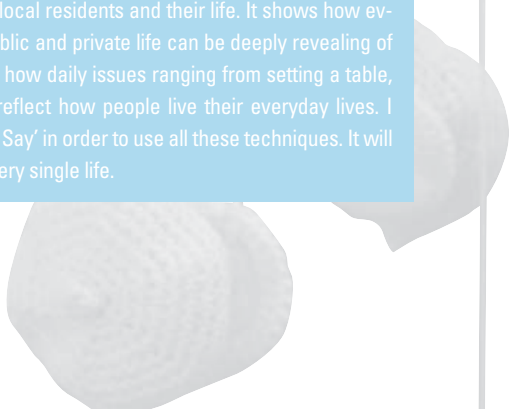

My artistic practice is multi-disciplinary, cross-medium, and conceptually driven. I am interested in small voices within ordinary lives which are concerned with social issues related to visual language and individual experience. My current show, <Humming for Days> (2010), is based on small but important daily issues. A gallery space employs carefully designed structures of a house with minimalist scenery. Some furniture is placed in the space but exist merely in silhouette. This minimal, stage-like set is the background for a woman's story. The following set pieces in a gallery structure the audiences' walking into the space, tracking her thoughts, and finally realizing what she wants to say. It also involves a voice hidden beneath her needs.

At one of my solo shows, <Her Grey Hair> in 2007, shows warm gestures with my humming and metaphors to caress my mother's life. The humming and hand movements refer to seeking somewhere and soothing my mother's head. I develop the ideas with a subject of daily lives such as washing dishes, reading the paper and doing laundry at my solo show in 2009.

My solo show, <still lives; small voices> in 2009, evidently deals with domestic life in connection to personal experiences and social conventions. It reveals small voices of everyday life which are often unheard. The exhibition shows sociology of everyday life and housekeeping by sound and video installations. People often say 'like home' that means comfortable. However, sometimes, a home shows different sides of comfortable and uncomfortable spaces. In the animation, the motion is hand drawn frame-by-frame. The materiality of a person's body disappears while leaving behind the actions in order to express the body in both tangible and intangible ways. The animation depicts trivial activities from an ordinary day such as hair brushing and doing the dishes. At the exhibition, sound pieces give voices to small events that go on in everyday life. One is a documentation of the artist's stories and thoughts that has accumulated over a three-year period. The audience is able to concentrate on the stories being told from behind the walls while walking from one room to the other. While being surrounded by the sound of whispering, they become completely immersed and embodied in the space. Another is a story about a girl who has been locked up inside a room. The work is inspired by the image of windows blocked with bricks. This piece is designed so that the audience hears the girl's monologue coming from the other side of a brick wall installation.

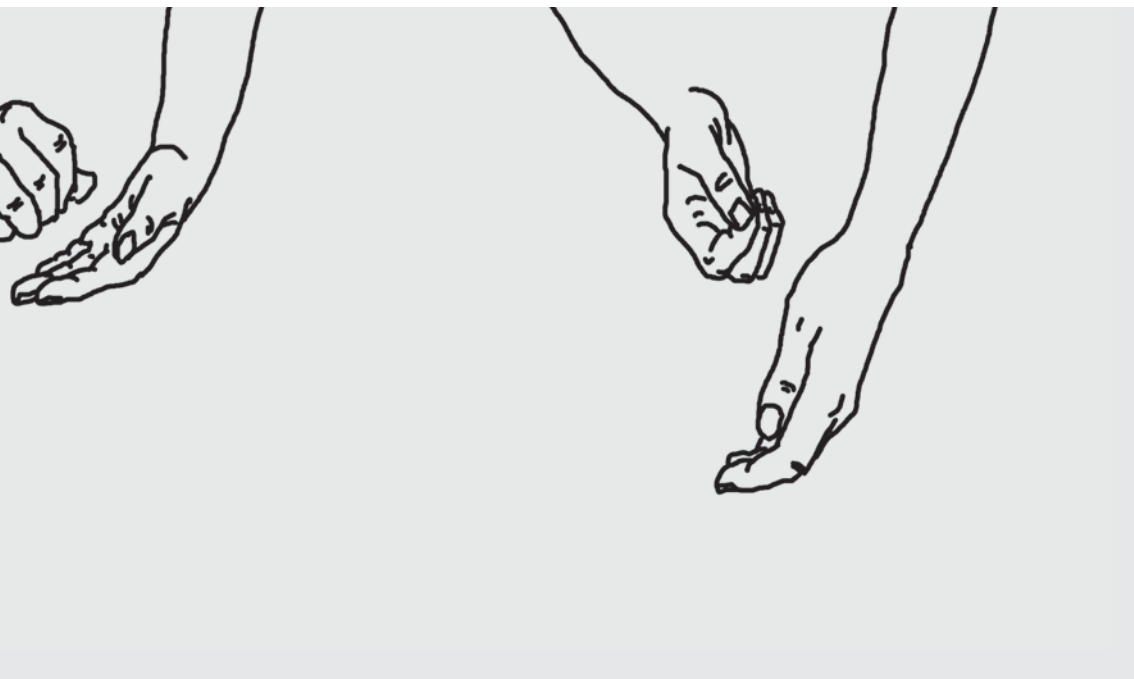
Currently, I am doing a research about the local residents and their life. It shows how everyday activities and people in between public and private life can be deeply revealing of authentic identity roles in city life. It shows how daily issues ranging from setting a table, cleaning and engaged daily experiences reflect how people live their everyday lives. I would like to develop 'Stories They Want to Say' in order to use all these techniques. It will give audiences a chance to be aware of every single life.

설거지

Washing Dishes | 비디오 스타일이미지 (02:18) | 가변사이즈 | 2008

흥얼거리는 집

Humming for Days(전시전경)' 뜨개 오브제, 비디오 설치' 가변 사이즈 '2010

흥얼거리는 집
Humming for Days | Detail

개인전

- 2011 Notes From In Between, Hudson D. Walker Gallery, 프로빈스타운, 미국
2007 Extraction, 송은 갤러리, 서울

그룹전

- 2011 Casting Memories, Artgate Gallery, 뉴욕, 미국
Emigré, Gallery Ehva, 프로빈스타운, 미국
nowHere territories, Triangle Arts Association, 부르클린, 미국
I Was There, 두산갤러리 뉴욕, 미국
Shift and Flow, Dorsky Gallery, 롱아일랜드시티, 미국
Nests, Shells, and Corners, Meramec Contemporary Art Gallery, 세인트루이스, 미국
Appearances : Hay Room, Gallery Ehva, 프로빈스타운, 미국
Room for Error, Provincetown Art Association & Museum, 프로빈스타운, 미국
2010 EAF10, Socrates Sculpture Park, 롱아일랜드시티, 미국
Boston Young Contemporaries, 808 Gallery, 보스턴, 미국
Brand New Bag, Recess Inc., 뉴욕, 미국
FAWC Visual Arts Fellows, Hudson D. Walker Gallery, 프로빈스타운, 미국
Carnival, Gelman Gallery, 프로비던스, 미국
2009 PYT (Pretty Young Thing), 235 Westminster St. Gallery, 프로비던스, 미국
Dwelling Places : views of home, Sol Koffler Gallery, 프로비던스, 미국
We've Killed It, Mounted It, And Cut Its Flesh, Just That Your Face May be Slightly More Kissable, Sol Koffler Gallery, 프로비던스, 미국
Dialog Bauhaus, Gelman Gallery, 프로비던스, 미국
2008 Red Carpet, 국립 청동 미술창작 스튜디오 갤러리, 서울
A Piece of a Piece, 국립 청동 미술창작 스튜디오 갤러리, 서울

레지던시 및 수상

- 2012 The Corporation of Yaddo, Saratoga Springs, NY, USA(예정)
2011 Visual Arts Competition Winner, AHL Foundation, 뉴욕, 미국
문예진흥기금, 한국 문화예술위원회, 서울
Triangle International and National Residency Program, 브루클린, 미국
Visual Arts Fellowship, Fine Arts Work Center, 프로빈스타운, 미국
2010 ISCP, International Studio & Curatorial Program, 브루클린, 미국
경기문화재단 지원금, 수원
Emerging Artist Fellowship, Socrates Sculpture Park, 롱아일랜드시티, 미국
Graduate Studies I Grants, 로드아일랜드 미술학교, 프로비던스, 미국
2009 Awards of Excellence, 로드아일랜드 미술학교, 프로비던스, 미국
VSC Fellowship, Vermont Studio Center, 존슨, 미국
2008 국립 청동 미술 창작 스튜디오 6기 단기 입주 작가, 국립현대미술관, 서울
2007 송은 문화재단 전시 지원 작가 선정, 서울

Solo Exhibitions

- 2011 Notes From In Between, Hudson D. Walker Gallery, Provincetown, MA, USA
2007 Extraction, Songeun Gallery, Seoul, Korea

Selected Group Exhibitions

- 2011 Casting Memories, Artgate Gallery, New York, NY, USA
Emigré, Gallery Ehva, Provincetown, MA, USA
nowHere territories, Triangle Arts Association, Brooklyn, NY, USA
I Was There, Doosan Gallery, New York, NY, USA
Shift and Flow, Dorsky Gallery, Long Island City, NY, USA
Nests, Shells, and Corners, Meramec Contemporary Art Gallery, St. Louis, MO, USA
Appearances : Hay Room, Gallery Ehva, Provincetown, MA, USA
Room for Error, Provincetown Art Association & Museum, Provincetown, MA, USA
2010 EAF10, Socrates Sculpture Park, Long Island City, NY, USA
Boston Young Contemporaries, 808 Gallery, Boston, MA, USA
Brand New Bag, Recess Inc., New York, NY, USA
FAWC Visual Arts Fellows, Hudson D. Walker Gallery, Provincetown, MA, USA
Carnival, Gelman Gallery, Providence, RI, USA
2009 PYT (Pretty Young Thing), 235 Westminster St. Gallery, Providence, RI, USA
Dwelling Places : views of home, Sol Koffler Gallery, Providence, RI, USA
We've Killed It, Mounted It, And Cut Its Flesh, Just That Your Face May be Slightly More Kissable, Sol Koffler Gallery, Providence, RI, USA
Dialog Bauhaus, Gelman Gallery, Providence, RI, USA
2008 Red Carpet, Changdong National Art Studio Gallery, Seoul, Korea
A Piece of a Piece, Changdong National Art Studio Gallery, Seoul, Korea

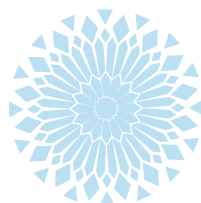
Residency & Awards

- 2012 The Corporation of Yaddo, Saratoga Springs, NY, USA(upcoming)
2011 Visual Arts Competition Winner, AHL Foundation, New York, NY, USA
Arts Council Korea Grant, Seoul, Korea
International and National Residency Program, Triangle Arts Association, Brooklyn, NY, USA
Visual Arts Fellowship, Fine Arts Work Center, Provincetown, MA, USA
2010 ISCP, International Studio & Curatorial Program, Brooklyn, NY, USA
The Gyeonggi Cultural Foundation Gyeonggi-do, Korea
Emerging Artist Fellowship, Socrates Sculpture Park, Long-Island, NY, USA
Graduate Studies I Grants, Rhode Island School of Design, Providence, RI, USA
2009 Awards of Excellence, Rhode Island School of Design, Providence, RI, USA
VSC Fellowship, Vermont Studio Center, Johnson, VT, USA
2008 Changdong National Art Studio, National Museum of Contemporary Art, Seoul, Korea
2007 Songeun Arts and Cultural Foundation Grant, Seoul, Korea

이 종 건

LEE JONGGEON

- 1979 서울 출생
- 2010 로드아일랜드 미술학교 조소과 석사, 프로비던스, 미국
- 2007 서울대학교 미술대학교 조소과 석사, 서울
- 2004 서울대학교 미술대학교 조소과 학사, 서울
- 1979 Born in Seoul
- 2010 M.F.A. Sculpture, Honors, Rhode Island School of Design, Providence, RI, USA
- 2007 M.F.A. Sculpture, Seoul National University, Seoul, Korea
- 2004 B.F.A. Sculpture, Seoul National University, Seoul, Korea

나의 작업은 본래의 장소나 문맥으로부터 이전된 역사적, 문화적 건축물에 대한 관심으로부터 출발한다. 2008년부터 미국 동북부 지역에서 살면서 뉴잉글랜드 콜로니얼 양식의 주거 공간에서부터 공공장소의 기념비까지 다양한 건축물들이 미국이 아닌 다른 문화의 영향을 받아서 지어졌음에 주목하였다. 해외에서 생활해 본 사람이면 누구나 그러하듯이 나 역시 미국에서 살면서 문화적 차이를 경험하였다. 이에 적응하려고 끊임없이 노력하였으나 낯선 공간 속에서 느끼는 이질감은 쉽게 없어지지 않았다. 이렇게 내가 경험한 문화적 이질감을 통해서 역사적 건축물들이 본래의 장소로부터 이전되었을 때 그것이 갖는 문화적 의미를 상실함을 알게 되었다.

문화적 이동의 경험을 담고자 특정 문화를 상징하는 역사적 건축물을 조각이나 설치 작품으로 재현하는 작업을 하였다. 특히 전체가 아닌 일부분만을 재현함으로써 본래의 공간을 연상시키도록 하였다. 뉴잉글랜드 콜로니얼 양식의 주거 공간을 변형하였으며, 오벨리스크와 같은 기념비적 건축물을 일상의 사물과 재조합하였고, 고딕 양식의 장미창을 공의 형태로 재구성하기도 하였다. 또한 버려진 집에서 수거한 앤티크 마룻바닥에 낙원을 상징하는 페르시아 정원 카펫의 문양을 새겨 넣기도 하였다. 작업의 과정에서 기둥, 창문, 마루바닥 등 건축적 요소들의 기능과 용도를 상실하도록 제작하였으며, 그 결과로 각각의 작업들은 '시간의 흐름'으로부터 분리된 공간에 대한 기억으로 남게 된다.

In my work, I explore both domestic and public architectural structures, such as staircases or historic monuments that have been displaced from their original contexts. Having lived both in Korea and the United States, my sense of belonging to either one of these cultures has been continuously disrupted. As a result, I have come to view historic architectural structures through the lens of cultural dislocation; I realize now, that when these architectural structures are displaced, the cultures that they represent are also dislodged from their origins.

In an effort to capture my experience of cultural displacement, I reproduce components of architectural structures as sculptural objects and installations in order to evoke both the time and space of its origins. I distort and crop the decorative elements of domestic Colonial houses, reconfigure the scale and material of historic monuments, and combine historic architectural structures with everyday objects. In the work, I transform the architectural structures to dislodge them from their initial function of structure. As a result, in each of the pieces, time becomes fixed and isolated from its conventional cycle, creating memories of space.

어떤 무대

A Stage | Poplar, oak, plywood, plaster | 100x20x100cm | 2008

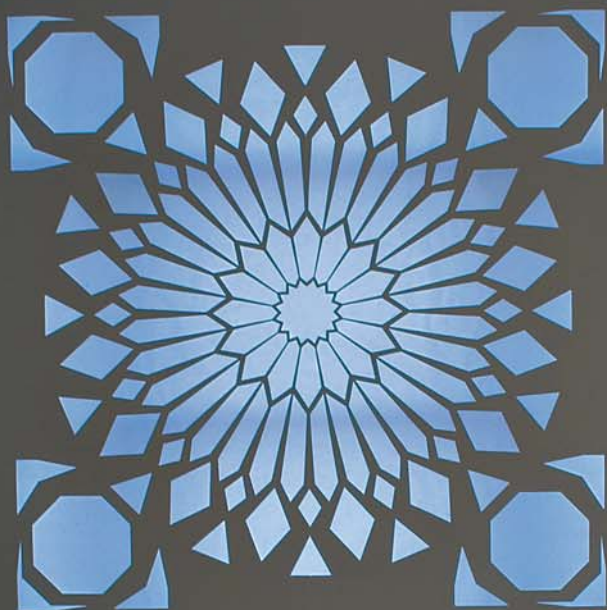
한 조각

A Slice | Poplar, oak, ash, plywood, plaster |
12x18x90cm | 2008

함께 튀어오른다

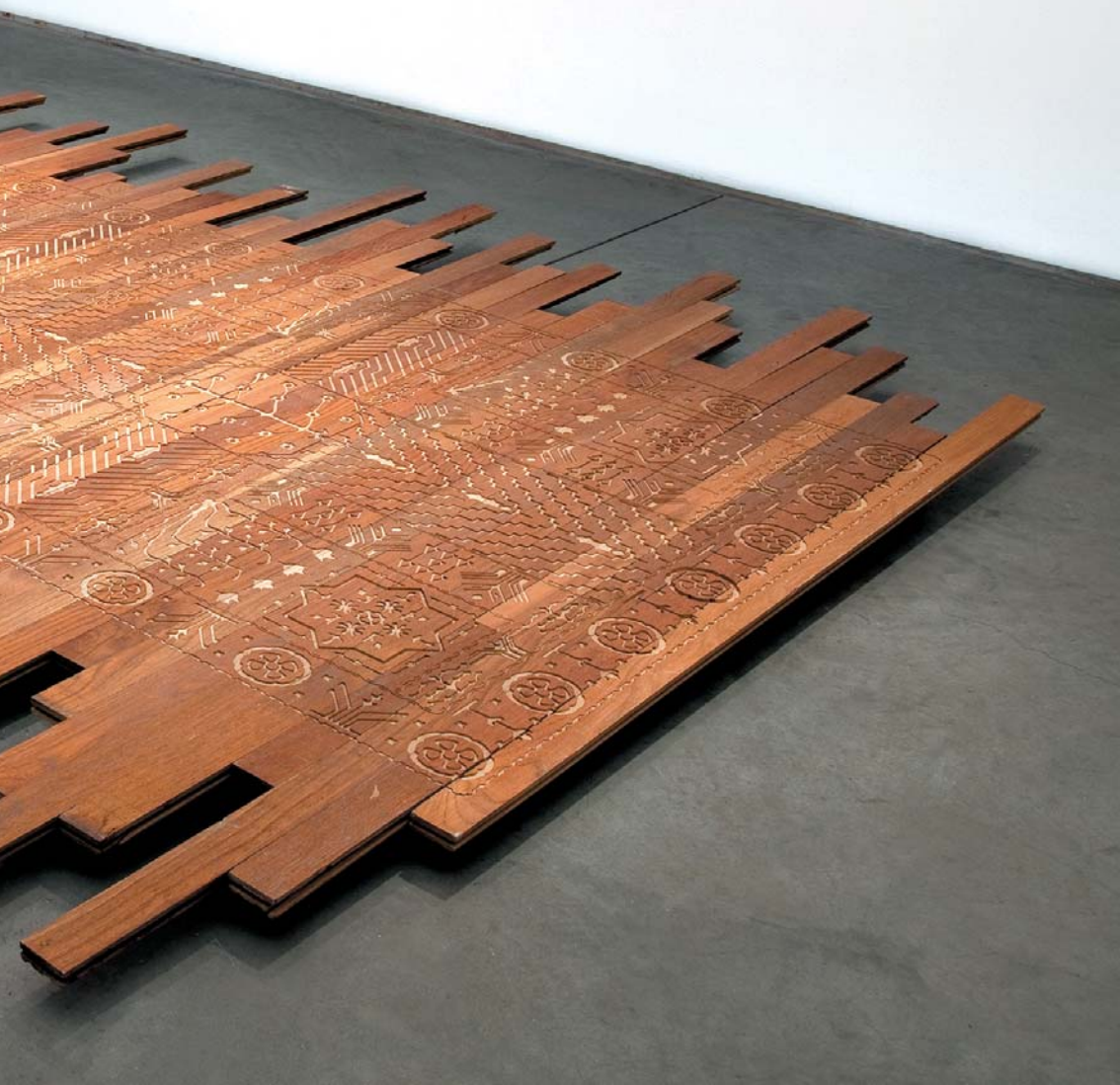
Bounce with Me | 농구공 가죽, 가방, 신발 | 33x50x66cm | 2009

벌브

Bulb¹ Laminate countertop, acrylic plastic, enamel paint, resin, plywood¹
window : 188x188cm, object : 86x86x86cm¹ 2009

파라다이스 브릿지

Bridge of Paradise | Engraving on Antique Hardwood Flooring | 243x274x8cm | 2010

개인전

- 2008 징후와 궤적(Syndromes and traces), 송은갤러리, 서울
2007 SMOKE, NOWHERE, 스페이스바바, 서울

그룹전

- 2011 가리이나 나누이다, 수원미술전시관, 경기, 대한민국
2009 Open Studio, ISCP, 뉴욕, 미국
2008 풍경과 상상, 그 뜻밖의 만남, 고양 아람누리 미술관, 고양
2007 인미공 '열'전(워크숍), 한국문화예술위원회 인사미술공간, 서울
제7회 송은미술대전, 인사아트센터, 서울
제29회 중앙미술대전, 한가람미술관, 서울
2006 이상한 초대, 갤러리스케이프, 서울
2005 제3회 시사회, 탑프리뷰, 서울
Unacquainted Room, 토포하우스, 서울

레지던시 및 수상

- 2009 ISCP, International Studio & Curatorial Program, 경기문
화재단 후원, 뉴욕, 미국
Residency Fund of Overseas Country, 한국문화예술위원
회, 서울
2008 The Korean Culture and Arts Promotion Fund-New
Artist Program, 한국문화예술위원회, 서울
2007 제7회 송은미술대상 우수상, 송은문화재단, 서울
제29회 중앙미술대전 입선, 중앙일보, 서울
포트폴리오 리뷰, 스페이스바바, 서울
송은갤러리 선정작가, 송은문화재단, 서울

Solo Exhibitions

- 2008 Syndromes and traces, SongEun Gallery, Seoul, Korea
2007 SMOKE, NOWHERE, Space Vava, Seoul, Korea

Selected Group Exhibitions

- 2011 Folding Screen; The Moving Wall, Suwon Art Center,
Gyeonggi, Korea
2009 Open Studio, ISCP, Brooklyn, New York, USA
2008 Sight on Site, Goyang Arammuri Art Museum, Goyang-si, Korea
2007 Yeol-Tool Box for Emerging New Artists(workshop), Insa Art
Space of the Arts Council Korea, Seoul, Korea
The 7th SongEun Arts Awards, Insa Art Center, Seoul, Korea
The 29th JoongAng Fine Arts Prize, Seoul Arts Center-
Hangaram Art Museum, Seoul, Korea
2006 Weird Invitation, Gallery Skape, Seoul, Korea
2005 3rd Preview - Artist Network Program, Alternative Space
Team Preview, Seoul, Korea
Unacquainted Room, Topohaus, Seoul, Korea

Residency & Awards

- 2009 ISCP, International Studio & Curatorial Program, The Gyeo-
nggi Cultural Foundation Grant, NY, USA
Residency Fund of Overseas Country, Arts Council Korea,
Seoul, Korea
2008 The Korean Culture and Arts Promotion Fund-New Artist
Program, Arts Council Korea, Seoul, Korea
2007 The 7th SongEun Arts Awards, Second Awards, SongEun
Arts & Cultural Foundation, Seoul, Korea
The 29th JoongAng Fine Arts Prize, selected, Daily Newsspa-
per 'JoongAng IlBo', Seoul, Korea
Portfolio Review, selected, Space Vava, Seoul, Korea
SongEun Gallery, selected, SongEun Arts & Cultural Founda-
tion, Seoul, Korea

최해리

CHOI HAERI

1978 서울 출생

2006 덕성여자대학교 미술대학원 동양화과 졸업

2001 덕성여자대학교 미술대학 동양화과, 시각디자인 졸업

1978 Born in Seoul

2010 M.F.A. Oriental Painting, Duksung Women's University, Seoul, Korea

2001 B.F.A. Oriental Painting & Visual Design, Duksung Women's University, Seoul, Korea

한 선비, 생애와 의견¹

「개자원화전(芥子園畫傳)」이라고 중국 청나라 때 만들어진 동양화 교본집이라 일컫는 화보가 있어요. 제 2권은 산수화의 형식화된 묘법인 물, 나무, 연기, 돌 등 자연물을 그리는 법에 대한 화론과 이전 작가들의 필법의 예시가 수록된 책입니다. 1769년 : 모든 평면 위의 이동은 자기 자신을 확인하는 형태인데 이는 물리적 필연에 의한 것은 아니다. 작업은 그 화보가 출전이 되어 제작되었습니다.

이 선비는 중국 고전화를 임모(臨摹)² 해 방작(倣作)을 많이 그렸어요. 조선시대에 그 방식을 퍼뜨렸고, 당대에 진경산수와 풍속화가 유행하던 것과 다른 형식의 그림들을 그려 상대적으로 저평가되었던 인물입니다. 선비가 살았던 때는 문화가 꽃피웠던 영·정조 시대 중 영조시대였어요. 조선의 3재 중 한 사람으로 그 중 다른 한 명인 겸재 정선의 제자였던 적이 있었습니다. 어릴 때 할아버지가 역모죄를 지어 집안이 몰락했고 42세에 영조 어진을 그리는 감동직에 발탁되었다가 과거 일이 문제가 되면서 계급을 구원할 수 있었던 관직의 기회를 박탈당해요. 그래서 생애기록이 거의 알려지지 않았지만 그림은 다행히 많이 남아있죠.

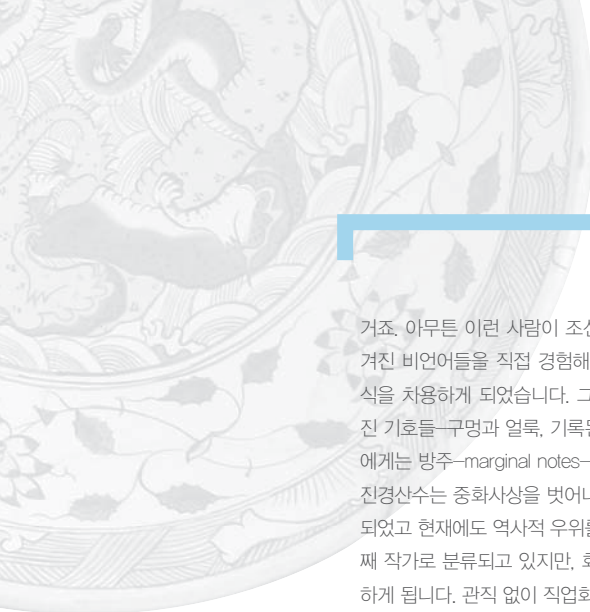
정선은 워낙 조선 회화사에서 독보적 지위를 갖는 사람이고, 김홍도나 신윤복 등은 스토리텔링을 할 수 있는 그림들이 많아 드라마나 영화의 소재로도 잘 만들어지죠. 그에 비해 이 선비는 실제 없는 유령 같다고나 할까요? 당시 정치세력은 노론이 잡고 있었는데 정선 집안은 노론 세력과 연관이 있었어요. 자연스럽게 물질적, 정신적 후원을 많이 받아서 부자와 권력자들만 간다는 금강산을 당시 여러 번 갔다 왔고, '진경산수'라는 장르의 그림들을 탄생시켰죠. 선비는 한 번 정도 금강산을 다녀왔는데, 그가 그린 금강산은 매우 기이합니다. 경계가 불분명한 추상화 같이 형체를 날려서 그렸고 경물도 매우 당겨져 있고 평면적입니다. 또, 구도가 절단된 기명절지하나 산수화 풍경은 근경에서 보려는 시도가 많아요. 반면 정선이 그린 금강산은 위에서 아래로 내려다보는 부감시를 이용해 가능한 한 시각의 면적을 넓혀 스펙터클하게 바라보잖아요. 권위와 촉망을 받는 사람이었고 그에 걸맞은 자신감이 그림에 보이죠.

이 선비의 그림은 정선과 다른 공간적 체험이 있을 수 있지만 의도적으로 '진경산수'의 방식을 비껴가려 했던 바를 추측하게 됩니다. 또 선비의 많은 그림들은 한지나 비단으로 된 몇 백 년이 지난 그림에서 많이 보이는 흔적들, 벌레 먹고 접혀서 생긴 구멍과 얼룩이 유난히 많아요. 사후에도 그림들이 잘 보관되지 못하는 환경에 있었던

1 이 제목은 현대소설의 기원이라 일컫는 로렌스 스텐의 [트리스트럼 샌디, 생애와 의견]이라는 심사점이 살았던 18세기 동시대의 1760~67년 사이에 영국에서 간행되었던 책 제목에서 빌려왔다.

2 글씨나 그림 따위를 본을 보고 그대로 옮겨 쓰거나 그림, 중국문화권에서는 회화 학습의 방도로 고화의 임무를 중요시하였다. 이러한 전통은 고화를 단순히 모방하는 것에 그치지 않고 본받고자 하는 작가의 위치를 빌려 창작에 응용하는 방식으로 발전하게 된다

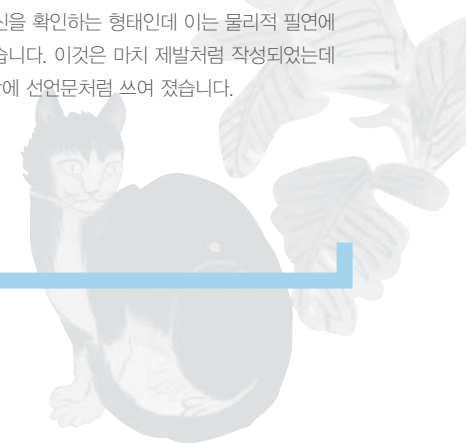
거조. 아무튼 이런 사람이 조선의 두 번째 화가라 불리는 점이 의아했고 그에게 남겨진 비언어들을 직접 경험해 보고 싶어서 그가 즐겨 했던 '임모'라는 작품제작 방식을 차용하게 되었습니다. 그것이 방주—the ark—라는 장소로 물질화되었고, 남겨진 기호들—구멍과 얼룩, 기록된 사이즈와 복제되어 재현하는 사이즈가 다른 오차들—에게는 방주—marginal notes—라는 역할을 주었습니다.

진경산수는 중화사상을 벗어나려는 강박적인 물음에서 나와 정치력을 업고 주류가 되었고 현재에도 역사적 우위를 점하고 있죠. 그는 여전히 정선의 영향을 받은 두 번째 작가로 분류되고 있지만, 회화적 행위 자체는 완전히 반대편에 있었다는 생각을 하게 됩니다. 관직 없이 직업화가로 살았으나 당시 평론가 같은 위치의 강세황, 그림 수집가인 김명국을 친구로 두어서 중국 그림을 많이 볼 수 있었고 서두에서 언급했던 「개자원화전」이라는 책을 인용한 다작을 남겼어요. 모사를 통한 방작을 많이 그려 그림마다 스타일이 다르게 느껴지기도 해요. 여러 가지 이유로 당대 주류와는 다른 성향의 그림들, 하나의 틀로 종합될 수 없는 그림들을 남길 수 있었던 겁니다.

1707년과 1769년이 이 선비, 심사정의 생몰년입니다. 죽기 바로 전 해인 1768년에는 축잔도라는 가로 818cm 세로 58cm의 조선에서 남겨진 산수화 중 두 번째로 긴 그림을 남깁니다. 그런데 이 그림이 괴이해 보이는 건 사상적으로 중국 남종화풍을 주로 따르던 그가 중년에는 북종화를 조금씩 섭렵하면서 마지막 작품인 축잔도 권에선 모든 형식과 필법을 전부 사용해 그렸어요. 역작을 만들고자 자신이 구사할 수 있는 방식을 총 동원해 쓴 정신적 무협지라고 밖에 여겨지지 않아요. 조선회화사와 심사정의 연보를 훑다보면 이 마지막 태도가 기괴한 제스처로 읽혀집니다. '축잔'은 중국에 있는 험난한 산세의 장소인데 평생 가본 일이 없는 곳을 오직 상상만으로 엄청나게 큰 그림으로 그리고 죽은 거죠. 이걸 엄연히 동시대의 총애를 받던 정선의 화법에 응답하며 정 반대편에서 있는 스스로를 배치하고 확인하기 위한 퍼포먼스였습니다.

이제부터 보게 될 복제품들은 역사라는 기획에서 희미한 것들이 중심이 되면서 수집했던 데이터들의 재연극입니다. 그리고 자의적 비약으로 해석한 이 재연극을 마친 후, 1769: 모든 평면위의 이동은 자기자신을 확인하는 형태인데 이는 물리적 필연에 의한 것이 아니라로 비평을 하고 싶었습니다. 이것은 마치 제발처럼 작성되었는데 기존의 순서와 다르게 이 여정들의 초반에 선언문처럼 쓰여 졌습니다.

(중략)

The Life and Opinions of A Scholar¹

A series of art books made during the Chung Dynasty of China called 『Jieziyuan huazhuan』:The Mustard Seed Garden Manual of Painting(芥子園畫傳), which is comprised of four books. They are known as the bible of oriental painting. The second book illustrates pictorial theories by citing orthodox objects found in landscape paintings such as streams(water), trees, fogs, and rocks along with the penmanship or calligraphy techniques of legendary painters in the past. My work *1769: Movements in all plain surfaces are forms of self-assurance and self-confirmation, but they are not necessarily due to physical and logical necessity* references this book.

This scholar, named Sim Sa-Jeong, left numerous copies² of famous traditional classical Chinese paintings, then spread this style among his contemporaries. His paintings were inclined toward differing subjects that were rampant at that time such as Jingyeong landscape paintings or genre paintings. For this reason he was relatively undervalued considering his skill. Sim lived in an era that peaked culturally with the reign of King Youngjo-Jeongjo. He is one of three masters at that time and was once a pupil of master Gyeongjae. His family was defamed and ruined when his grandfather was accused of tyranny, which happened when Sim was still a child. He was selected as one of King's portraitist when he was 42, but was deprived of this public position when his family background was disclosed. If he could have maintained that position, his family would have returned to its former glory. For this reason there is little information regarding his biography, but, thankfully, he left numerous paintings.

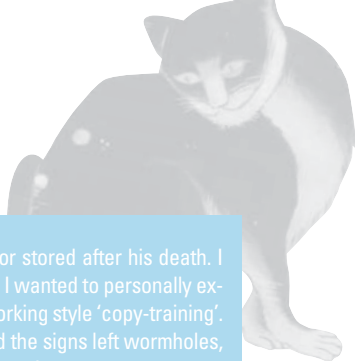
Jeongseon's skill and works are unequaled in the history of Korean paintings. Kim Hong-Do and Sin Yun-Bok left paintings rich in narrative, making their paintings and their lives popular as subjects of films and TV dramas in today's world. Meanwhile, this scholar Sim is like a phantom, with a dearth of personal information about him. At his time, Noron was the dominating party in the political domain, and Jeongseon's family had a close relationship with Noron party. Naturally, Jeongseon was able to visit Mt. Kumgang numerous times. Only those influential, rich, and politically powerful could go to Mt. Kumgang, and Jeongseon was able to attract enough sponsorship to afford such trips. This is how he could create Jingyeong landscape genre paintings. The scholar Sim visited Mt. Kumgang only once or so, but his memory of it is far from ordinary. At first sight, his paintings are like an abstract painting with blurred boundaries of the objects. The natural features of the seasons are all drawn in the near distance and are very flat. Also, still paintings with amputated objects or landscape paintings were mostly drawn at close-range view. However, Jeongseon's paintings of Mt. Kumgang was applied with a bird's-eye view, unfolding a large-scope spectacle. This shows Jeongseon's confidence in his authority. He was highly respected and admired in his time, and this perspective reflects this.

Sim's paintings might have been an end-product of different spatial experiences than that of Jeongseon. However, one could presume that he purposely avoided the Jingyeong landscape painting methodology. Also, this scholar's works, mostly painted on silk or hanji, maintain the traces of a period of storage and keepers' care with worm holes, stains and folded creases,

¹ The title of this paper came from Laurence Sterne's 'The Life and Opinions of Tristram Shandy'. This novel is known as one of the pioneers of the modern novels. This novel was published in England in the 18th century, contemporaneous to Sim's era.

² This is also called as copy-training. In old ancient Chinese history, old masters emphasized copy-training apprenticeship to develop skills of the masters. They also promoted to go further than simply copying old masters' paintings or calligraphies so one can develop one's own unique styles based on firm foothold on the tradition.

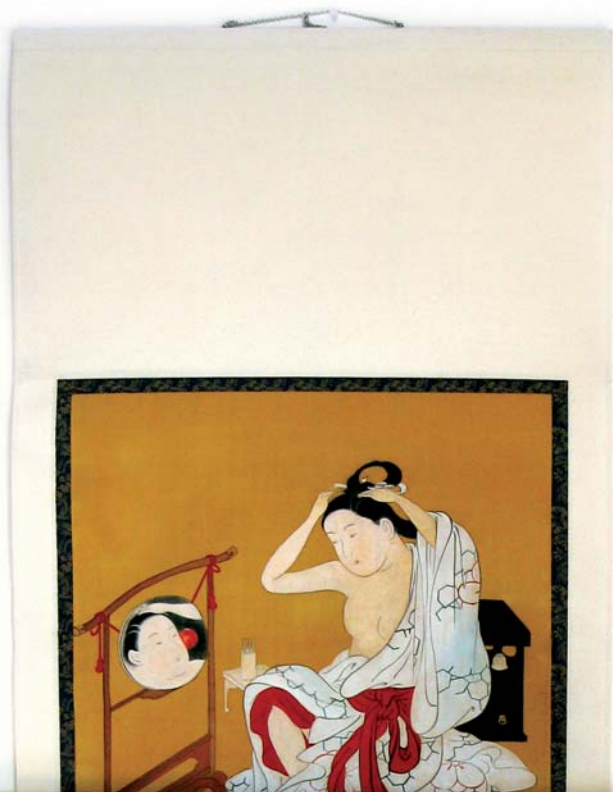
reflecting the fact that his paintings were not properly maintained or stored after his death. I was still curious why he is cited as Chosun's second best painter, so I wanted to personally experience his non-verbal language. I decided to adopt his frequent working style 'copy-training'. My attempts have been materialized through the theme, the ark, and the signs left wormholes, stains- the difference in recorded size and copied size gave rise to margin notes.

Jingyeong landscape painting, at that time, stemmed from somewhat a compulsive impetus to be liberated from the rampant Sinocentrism and became mainstream with political support. Jingyeong landscape painting still dominates the oriental art scene even now. This scholar is regarded as a second-rate painter, who was under the influence of Jeongseon; however, I think his style and painterly gesture itself was on an entirely contrasting magnitude than that of Jeongseon. He was unable to hold public office, instead leading the life of a professional artist but befriending Kang Se-Hwang(who was an art critic of the time) and Kim Myoung-Kuk, a collector. This is how and why he was acquainted with various paintings from China and left many paintings with reference to the 「Jieziyuan huazhuan :The Mustard Seed Garden Manual of Painting(芥子園畫傳)」, mentioned at the start of this paper. Because he copied such a variety of paintings, his works manifest the same variety of styles. For numerous reasons, this scholar left works that were contrary to the mainstream works of art of the time, and for this reason his work cannot be summarized or defined in single words or phrases.

Sim, Sa-Jeong was born in 1707 and died in 1769. Just one year prior to his death in 1768, he left Chosun's second-longest painting, with a size of 58cm x 818cm. The title of this painting is Chokjando and is of the landscape painting genre. At first sight, this painting looks slightly strange and grotesque as he combined the Bukzonghua and Nanzonghua styles from China. In his early days, he was inclined to use the Nanzonghua styles, but in his later days, he slowly mastered Bukzonghua, and with this last year's masterpiece, he put together all his skills and styles, a sort of illustration of the epic scenes in his mind, as if he was picturing some martial arts novel. When skimming through the history of Chosun-era painting whilst comparing it to the chronology of Sim Sa-Jeong's life, this last gesture seems grotesque and uncanny. Chokjan is the name of a place famous for its rugged terrain in China. There's no doubt that Sim never visited there, instead painting this huge work out of his imagination. This was surely some kind of artistic performance confronting Jeongseon's styles, which were admired and favored by the public. It seems as if Sim wanted to confirm his own position and status, responding Jeongseon's style in his own way.

The series of reproduced works that you will now view are enacted play of the data collected centering on the ambiguous anecdotes excerpted from the vast stream of the history of copy-training works. After completing such subjectively drawn, directed and interpreted enacted play, I wanted to sum up my own personal critique of him and towards these replicas with my own work: 1769: Movements in all plain surfaces are forms of self-assurance and self-confirmation, but they are not necessarily due to physical and logical necessity. This was produced in some form of epilogue but only shown in the beginning of all the others with the nature of manifesto.

(Middle part omitted)

번식자

The Breeder | 나무에 아크릴릭 | 가변사이즈 | 2011

가변적으로 선택되는 구문 'No. 1'

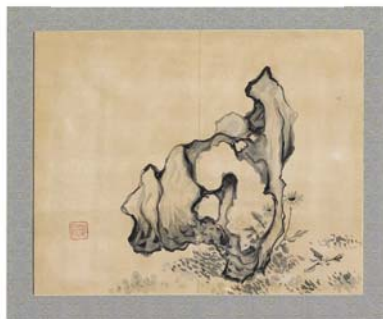
The Phrase by Variable Selection 'No. 1' | 가변 사이즈 | 2011

복제품 Replica | **화장미인도** | 니시카와 스케노부 | 비단에 채색

복제품 Replica | **예찬상** | 작자미상 | 염색장지에 채색

복제품 Replica | **청화백자산수문접시** | 작자미상 | 나무에 아크릴릭

수식에 피그먼트, 도자기, 나뭇가지와 에폭시에 아크릴릭, 오동나무 상자 등

복제품 Replica | **괴석** | 신위 | 염색장지에 채색, 피그먼트 | 32.2x25.8cm | 2011

복제품 Replica | **서설홍철** | 심사정 | 염색장지에 채색, 피그먼트 | 21.3x23.5cm | 2010

복제품 Replica | **선동도해** | 심사정 | 염색장지에 채색, 피그먼트 | 27.3x22.5cm | 2011

복제품 Replica | **공산야수** | 심사정 | 염색장지에 채색, 피그먼트 | 24.0x17.0cm | 2011

복제품 Replica | **절지호접** | 심사정 | 염색장지에 채색, 피그먼트 | 38.4x27.4cm | 2011

복제품 Replica | **유사명선** | 심사정 | 염색장지에 채색, 피그먼트 | 22.2x28cm | 2010

복제품 Replica | **포도** | 심사정 | 염색장지에 채색, 피그먼트 | 18.0x27.5cm | 2010

복제품 Replica | **삼일포** | 심사정 | 염색장지에 채색, 피그먼트 | 30.5x27cm | 2010

복제품 Replica | **패초추묘, 추일한묘** | 심사정과 정선 | 염색비단에 채색 | 37x23cm | 2010

복제품 Replica | **자위부과, 자위부과** | 정선과 홍진위 | 염색장지에 채색 | 35x24.8cm | 2010

1769 : 모든 평면위의 이동은 자기 자신을 확인하는 형태인데 이는 물리적 필연에 의한 것은 아니다.

1769 : Movements in all plain surfaces are forms of self-assurance and self-confirmation, but they are not necessarily due to physical and logical necessity |
 염색장지에 피그먼트 | 243x58cm | 2011

개인전

- 2011 Façade, Blanca Berlín Galería, 마드리드, 스페인
자인식의 순간, 국회도서관, 서울
Dual Realities, 아라리오 갤러리, 서울
Façade - 12ª Bienal Internacional de Fotografía de Córdoba, Córdoba, Spain
- 2010 In Between Layers, 갤러리 잔다리, 서울
- 2008 再現 : 襲現, 세오갤러리, 서울
- 2007 FACADE : face-cade, 갤러리 잔다리, 서울
- 2006 The Sea I Dream 제16회 포토포 국제 사진 축제, 브라티슬라바, 슬로바키아
The Sea I dreamt, The Light contemporary Gallery, 런던, 영국
- 2005 My Sea, Goethe Institute, 프랑크푸르트, 독일
Displaced Spaces- Blue Jungle, Selasar Sunaryo Art Space, 인도네시아 반둥
- 2004 The Sea I Dreamt : 제10회 국제 사진, 영상 비엔날레 'Houston Fotofest 2004', Houston Fotofest Headquarters gallery, 텍사스, 미국
- 2002 바다에서 꿈꾸다, 스페이스 사진, 서울
- 1999 나의 바다, 인데코 갤러리, 서울

그룹전

- 2011 MoA Picks 2011, 서울대학교 미술관, 서울
Our Magic Hour 2011, 요코하마 트리엔날레, 일본 요코하마 미술관
거북이 몰래 토끼야 놀자, 경기도미술관, 안산
생활의 목적, 포항시립미술관, 경상남도 포항
다중감각, 사비나 미술관, 서울
- 2010 거꾸로 달리는 시계, 월전미술관, 이천
만레이와 그의 친구들의 사진전, 서울시립미술관, 서울
Maden Pictures 아라리오갤러리, 천안
Chaotic Harmony : Contemporary Korean Photography, Santa Barbara Museum of Art (SBMA), 산타바바라, 미국
- 2009 Chaotic Harmony : Contemporary Korean Photography, Museum of Fine Arts, Houston (MFAH), 텍사스, 미국
Photography is Dead, Three White Walls Gallery, 버밍엄, 영국
현대미술로서의 사진 (The Photograph as Contemporary Art), 두산 갤러리, 서울
- 2008 Then & Now - Memories of the Future 2008 대구사진비엔날레, EXCO, 대구
Olympic & Love, 핑야오 사진 페스티벌, 중국
Escenarios Emocionales (PHotoEspaña : Blanca Berlin Galeria), 스페인 마드리드
- 2007 경기도미술관 신소장품전-작품의 재구성, 경기도미술관, 안산
The Alchemy of Shadows The 3rd Lianzhou International Photo Festival, Granary Factory, Lianzhou China
Pass the Picture, Goethe Institute, 베를린, 독일
Mysteries, Secrets, Illusions Kaunas Photo07, Kaunas Picture Gallery, M.K. Ciurlionis National Museum, 카우나스, 리투아니아
Co-exist, Foil Gallery, 도쿄, 일본
In Touch of the Present Korean Artists Collaboration, Wada Fine Arts, 도쿄, 일본
Photography 寫眞 : 四眞 : 詐眞, 갤러리 터치아트, 헤이리

레지던시 및 수상

- 2010 18th Street Arts Center 레지던스, 경기문화재단 후원, 산타모니카, 미국
- 2008 Cite Internationale des Arts 아티스트 레지던스, 파리, 프랑스
- 2007 Sirius Art Centre 아티스트 레지던스, 코크 코브, 아일랜드
의제 창작 스튜디오 아티스트 레지던스, 광주

Solo Exhibitions

- 2011 Façade, Blanca Berlín Galería, Madrid, Spain
Moment of Realization: The Meaning of Photography, National Assembly Library, Seoul, Korea
Dual Realities, Arario Gallery, Seoul, Korea
Façade - 12ª Bienal Internacional de Fotografía de Córdoba, Córdoba, Spain
- 2010 In Between Layers, Gallery Zandari, Seoul, Korea
- 2008 RE : Presentation, SEO Gallery, Seoul, Korea
- 2007 FACADE : face-cade, Gallery Zandari, Seoul, Korea
- 2006 The Sea I dreamt - The 16th International Festival of Photography : Bratislava Month of Photography 2006, Bratislava, Slovakia
The Sea I dreamt, Lightcontemporary, London, UK
- 2005 My Sea, Goethe Institute, Frankfurt am Main, Germany
Blue Jungle - Displaced Spaces, Selasar Sunaryo Art Space, Indonesia
- 2004 The Sea I Dreamt - The 10th International Biennial of Photography & Photo-Related Art 'Houston Fotofest 2004', Houston Fotofest Headquarters gallery, Texas, USA
- 2002 The Sea I Dreamt, Gallery Space 4Zine, Seoul, Korea
- 1999 My Sea, Gallery Indeco, Seoul, Korea

Selected Group Exhibitions

- 2011 MoA Picks 2011, Museum of Art, Seoul National University
Our Magic Hour, Yokohama Triennale 2011, Yokohama Museum of Art, Japan
Mr. Rabbit in Art Land, Gyeonggi Museum of Modern Art, Ansan, Korea
Purpose of Life, Pohang Museum of Steel Art, Gyungsangnamdo
Multiple Senses, Savina Museum, Seoul
- 2010 The Extraordinary Time Travel (Woljeon Museum of Art, Icheon, Korea
Man Ray's Photography & His Heritage, (Seoul Museum of Art, Korea)
Maden Pictures Arario Gallery, Cheonan, Korea
Chaotic Harmony : Contemporary Korean Photography, Santa Barbara Museum of Art, USA
- 2009 Chaotic Harmony : Contemporary Korean Photography, Museum of Fine Arts, Houston, USA
Photography is Dead , Three White Walls Gallery, Birmingham, U.K
The Photograph as Contemporary Art, Doosan Gallery, Seoul, Korea
- 2008 Then & Now Memories of the Future, Daegu Photo Biennale, Exco, Daegu, Korea
Olympics & Love, Pingyao International Photography Festival, Pingyao, China
Escenarios Emocionales English Title : Emotional Scenarios, PHotoEspaña : Off Festival, Blanca Berlin Galerie, Madrid, Spain
- 2007 2007 New Acquisitions of 'Gyeonggido Museum of Art', Ansan, Korea
The Alchemy of Shadows The 3rd Lianzhou International Photo Festival, Granary Factory, Lianzhou, China
Pass the Picture, Goethe Institute, Berlin, Germany
Mysteries, Secrets, Illusions Kaunas Photo 07, Kaunas Picture Gallery, M.K. Ciurlionis National Museum, Kaunas, Lithuania
Co-exist, Foil Gallery, Tokyo, Japan
In Touch of the Present Korean Artists Collaboration, Wada Fine Arts, Tokyo, Japan
Photography - copied truth : four truth : made truth, Touch Art Gallery, Hayri, Korea

Residency & Awards

- 2010 18th Street Arts Center, The Gyeonggi Cultural Foundation Grant, Santa Monica, USA
- 2008 Cite Internationale des Arts, Samsung Culture Foundation Grant, Paris, France
- 2007 Sirius Art Centre, Irish Arts Council and Cork County Council Grant, Cobh, Cork, Republic of Ireland
Uijae Art Studio, Gwangju, Korea

한 성 필

HAN SUNGPIL

1972 서울 출생

2004 영국 Kingston University, London 및 The Design Museum, London의 공동 프로그램 Curating Contemporary Design 석사(MA) 과정 졸업

1999 중앙대학교 예술대학 사진학과 졸업

1972 Born in Seoul

2004 M.A. Curating Contemporary Design with commendation at Kingston University, London (Delivered in collaboration with the Design museum, London)

1999 B.A. Fine Arts(Photography medium) with distinction, Chung-Ang University, Seoul, Korea

이번 경기도미술관에서 선보이는 작업들은 기존 본인의 '파사드프로젝트 Facade Project'의 연장선상에 있다.

전시작은 크게 셋으로 분류되는데 미국 산타모니카의 18th Street Arts Center의 아티스트 레지던시 중에 작업했던 *Open Water*의 설치작업의 영상, 남한산성 행궁인 한남루의 단청공사 중에 선보였던 설치작업의 결과물인 *Tandem Sequence* 와 비디오, 마지막으로 전시기간 중 경기도 미술관 전시장내에 설치작품으로써 관람객들과 상호작용할 수 있는 *Small City* 작업이다.

오늘날은 원본과 복제의 경계가 흐려지고 가상과 현실이 혼재되며 시간의 선형성이 무너짐으로써 재현은 동시에 기획이 되는 시대이다. 대형 실사 출력으로 탄생되는 가상의 공공설치예술은 '가림막'이라는 임시방편 구조물이 미적인 기능을 갖춘 공공의 설치예술로 간주될 수 있는 조건을 마련해 주었다.

이처럼 본인의 설치, 사진 프로젝트는 평범한 일상의 공간이 공공의 설치미술을 통해 가상으로 재현됨으로써 실재 공간 속에 새로운 가상이 공존하는 동시에 결과적으로는 사진기록의 형태로만 존재하는 허구의 이미지로 남게 된다. 즉, 눈속임 회화(trompe-l'oeil)를 이용한 가상의 파사드는 이미 있었던 것의 부재를 대리하거나 혹은 그곳에 있지 않은 그리고 앞으로도 존재할 수 없는 완전히 새로운 판타지의 세계를 만들어낸다. 마지막으로 이를 다시 사진으로 재현하는 행위는 가상과 현실의 경계를 흐리게 만들어 사진 속의 이미지를 일종의 버추얼 리얼리티로 구현하는 것이다.

이 프로젝트를 통해 물리적 건축물인 벽이나 건물의 정면(Facade)은 허구의 이미지로써 상상과 가상을 만드는 공간으로 탄생되는 것으로 귀결된다. 복제의 복제는 실물과 가상의 차이를 흐려 버리는 결과를 보여주듯이 복제를 복제함으로써 '재현'이라는 개념을 주제화하는 작업인 것이다.

The background of the page is a faded, grayscale image of a traditional Korean building, likely a palace or temple. The most prominent feature is the curved, tiled roof with multiple ridges. Below the roof, there are intricate wooden carvings and a sign with Korean characters. The overall tone is historical and architectural.

My works in the Gyeonggi Museum of Modern Art exhibition stand as an extension of 'Facade Project'.

It is divided into three parts - video documentations of *Open Water* installation project during artist residency at the 18th Street Arts Center in Santa Monica, USA; installation, photographs and a video of *Tandem Sequence* which was installed during construction of 'Hannamru' installation work in the GMMA museum titled *Small City* for to interact effectively with audiences.

In this era, the boundary between the original and representation is blurred where virtuality and reality is merged. Time is no longer linear while the representation concurrently becomes another plan. Public art and installations provided a condition that daily objects as a screen can be considered as a public installation for the mass.

On this account, my installation and photography project turns an ordinary place into a representation of an illusionary space, thus creating a co-existence. These two spaces are, in the end, remained through captured photography.

I use trompe-l'oeil in virtual faade to create a new fantasy world substituting for what has existed already, or perhaps a world which neither exists nor will exist. This virtuality will be clearly recognized by the observers passing by the street in the actual life. However, when it is duplicated as a photograph again, the boundary of virtuality and reality is blurred and the image in the picture becomes a kind of virtual reality.

Thus, through this project, I transform simple physical state of walls or facades into imaginary and virtual space using images. As a duplication of duplication blurs the boundary between the actual and virtual objects, I am thematizing representation by duplicating a duplicate.

태양왕

Le Roi Soleil | Chromogenic Print | 176x280cm | Courtesy Arario Gallery, 2008

마그리트의 빛

Light of Magritte | Chromogenic Print | 176x236cm | Courtesy Arario Gallery, 2009

이중배열 Tandem Sequence 남한산성 행궁 한남루 설치 모습
Installation in Namhansansung, Hannamroo

이중배열

Tandem Sequence | Archival Pigment Print | 150x211cm | Courtesy Arario Gallery, 2011

Open Water : 18번가 아트센터 설치작업

18th Street Art Center Installation with Yvette Gellis

한성필 작가의 18th Street Arts Center(미국, 산타모니카) 아티스트 레지던스 기간 중 미국 작가 이벳 겔리스(Yvette Gellis)와 공동 설치 프로젝트 <Open Water>의 모습. 이 두 작가들은 사진과 회화를 이용하여 18th Street Arts Center의 외벽에 설치작업을 하였다. 이 설치작업은 2011년 1월에 시작하여 12월까지 1년간 이곳에서 전시된다.

Collaborative Installation Project with American artist Yvette Gellis called <Open Water> at the 18th Street Arts Center, Santa Monica, California in USA during Han Sungpil's residence program in 18th Street Arts Center. These artists combined photography and painting to create a mural wrapping of the exterior complex center. This installation wrapping is going to exhibiting in this exterior of 18th Street Arts Center from January to December 2011.

전시작품 목록 Illustration list

김인배 KIM INBAE

- 직각의 디스코 Disco of the right angle, 47x15x47cm, 2011

박성연 PARK SUNGYEON

- 설거지 Washing Dishes, 비디오 스틸이미지(02:18), 가변사이즈, 2008
- 흥얼거리는 집 Humming for Days, 뜨개 오브제, 비디오 설치, 가변 사이즈, 2010

이종건 LEE JONGGEON

- 어떤 무대 A Stage, Poplar, oak, plywood, plaster, 100x20x100cm, 2008
- 한 조각 A Slice, Poplar, oak, ash, plywood, plaster, 12x18x90cm, 2008
- 함께 튀어오르다 Bounce with Me, 농구공 가죽, 가방, 신발, 33x50x66cm, 2009
- 전구 Bulb, 합판, 각목, 종이, 라텍스 페인트, window : 182x182cm, object : 86x86x86cm, 2009
- 파라다이스 브릿지 Bridge of Paradise, Engraving on Antique Hardwood Flooring, 243x274x8cm, 2010

최해리 CHOI HAERI

- 가변적으로 선택되는 구문 'No. 1' The Phrase by Variable Selection 'No. 1', 가변 사이즈, 2011
 - 복제품 Replica 화장미인도, 니시카와 스케노부, 비단에 채색
 - 복제품 Replica 예찬상, 작자미상, 염색장지에 채색
 - 복제품 Replica 청화백자산수문접시, 작자미상, 나무에 아크릴릭
 - 수석에 피그먼트, 도자기, 나뭇가지와 예폭시에 아크릴릭, 오동나무 상자 등
- 복제품 Replica 괴석, 신위, 염색장지에 채색, 피그먼트, 32.2x25.8cm, 2011
- 복제품 Replica 서설홍철, 심사정, 염색장지에 채색, 피그먼트, 21.3x23.5cm, 2010
- 복제품 Replica 선동도해, 심사정, 염색장지에 채색, 피그먼트, 27.3x22.5cm, 2011
- 복제품 Replica 공산야수, 심사정, 염색장지에 채색, 피그먼트, 24.0x17.0cm, 2011
- 복제품 Replica 절지호접, 심사정, 염색장지에 채색, 피그먼트, 38.4x27.4cm, 2011
- 복제품 Replica 유사명선, 심사정, 염색장지에 채색, 피그먼트, 22.2x28cm, 2010
- 복제품 Replica 포도, 심사정, 염색장지에 채색, 피그먼트, 18.0x27.5cm, 2010
- 복제품 Replica 삼일포, 심사정, 염색장지에 채색, 피그먼트, 30.5x27cm, 2010
- 번식자 The Breeder, 나무에 아크릴릭, 가변사이즈, 2011
- 복제품 Replica '패초추묘, 추일한묘' 심사정과 정선, 염색비단에 채색, 37x23cm, 2010
- 복제품 Replica '자위부과, 자위부과' 정선과 홍진위, 염색장지에 채색, 35x24.8cm, 2010
- 1769 : 모든 평면위의 이동은 자기 자신을 확인하는 형태인데 이는 물리적 필연에 의한 것은 아니다.
1769 : Movements in all plain surfaces are forms of self-assurance and self-confirmation,
but they are not necessarily due to physical and logical necessity
염색장지에 피그먼트, 243x58cm, 2011

한성필 HAN SUNGPIL

- 태양왕 le Roi Soleil, Chromogenic Print, 176x280cm, Courtesy Arario Gallery, 2008
- 마그리트의 빛 Light of Magritte, Chromogenic Print, 176x236cm, Courtesy Arario Gallery, 2009
- 이중배열 Tandem Sequence, Archival Pigment Print, 150x211cm, Courtesy Arario Gallery, 2011

경기문화재단 국제레지던시 결과보고전

에필로그

경계에서다

2011년 12월 5일 - 2012년 1월 24일
경기도미술관

기획 경기문화재단 경기도미술관
전시총괄 최효준
전시진행 강은주
전시진행 보조 이경
전시지원 경기도미술관 학예팀장 박우찬 학예연구사 황록주 김현정 디자이너 김태용
기획 및 진행 총괄 경기문화재단 사무처장 이광희
기획 및 진행 담당 경기문화재단 교육·사업팀 권신 채지영 한창규
번역 이화여자대학교 통번역센터
편집디자인 장동석 김은정
인쇄 대신인쇄

편저 경기문화재단
발행인 권영빈
발행처 디자인나눔
발행일 2011년 12월 5일
© 2011 경기문화재단

본 도록에 실린 글과 사진 및 도판은 경기문화재단의 동의 없이 무단 전재할 수 없습니다.

Exhibition of International Residency Program by Gyeonggi Cultural Foundation

Epilogue

ON THE BORDER

December 5, 2011 - January 24, 2012
Gyeonggi Museum of Modern Art

Organizer Gyeonggi Cultural Foundation, Gyeonggi Museum of Modern Art
Director Choi Hyo-Joon
Curator in Charge Kang Eun-Ju
Curatorial Assistant Lee Kyoung
Curatorial Supporter Curatorial Lab, Gyeonggi Museum of Modern Art
Chief Curator Park U-Chan Curator Hwang Rock-Joo Kim Hyun-Jeung Designer Kim Tae-Yong
Planning&Coordination Secretary general of Gyeonggi Cultural Foundation Lee Kwang-Hee
Planning&Coordination in Charge Cultural business& Education department Kwon-Shin Chae Ji-Young Han Chang-Kyu
Translation Ewha Research Institute for Translation Studies
Design Chang Dong-Seok Kim Eun-Jeong
Print Daesin printing

Publication Kwon Young-Bin, President of Gyeonggi Cultural Foundation
Publication Management Gyeonggi Cultural Foundation
Publication DesignNanoom
Publication Date December 5, 2011

All right reserved
No part of this catalogue may be reproduced or utilized by any means in any form without permission from the Gyeonggi Cultural Foundation.

Gyeonggi Cultural Foundation, 442-835 178 Ingye-dong Paldal-gu Suwon-city Gyeonggido (Ingyedong 1116-1)
www.ggcf.or.kr

Gyeonggi Museum of Modern Art, 36 Dongsan-gil, Danwon-gu, Ansan-city, Gyeonggido
www.gmoma.or.kr
ISBN 978-89-89553-76-2 93600

값 5,000원