

# Timeless Expressions: Korean Art

시간을 초월한 표현: 한국 미술

04 - 30 September 2024

#### **FOREWORD**

Opera Gallery presents a curated group exhibition titled 'Timeless Expressions: Korean Art'. Showcasing a selection of works by renowned Korean artists, the exhibition aims to spotlight the changes in Korean Art, its bonds to traditional materials and the intervention of new media.

The exhibition highlights the use of traditional and unusual materials to create a crossover between paintings and sculptures. Inspired by tradition and freed from the constraints of a canonically defined "painting" and the necessity of weight in "sculptures", these works flow on the surface to create new objects that challenge our knowledge and senses.

The use of traditional mulberry paper, or Hanji, is particularly prominent in the works of artists Cho Sung Hee and Kim Hee Kyung. Cho Sung Hee shapes flowers through Hanji, capturing the vitality and beauty of nature in her pieces. Her works combine the delicate texture of Hanji with the organic forms of nature, reinterpreting the relationship between nature and humanity, while also attempting to reconnect deeply with both nature and oneself. Kim Hee Kyung utilises the flexibility of Hanji to vividly capture the dynamic energy of nature within her works. These abstract forms encourage a deep exploration of the interaction between humans and nature, offering a new visual experience by reinterpreting the essential elements of nature. Meanwhile, Ko Jae employs rolled pulp paper to create organic forms that visually reveal the power of nature and the passage of time, exploring the interaction between nature and material. Her works invite the audience to experience the essence of nature and the potential of materials from a fresh perspective.

Though often regarded as a humble material, the paper used by these artists becomes a means of unique artistic expression, born through a process of reinterpretation with a modern sensibility.

Mixed media, particularly metal, plays a significant role in the works of artists Lee Gi Seong, Yoo Bong Sang, and Lee Gil Rae. Lee Gi Seong applies iron dust to canvases, exploring the continuity of time and space within the cyclical nature of the world. His works visually express the natural cycle and transformation through the intricate interplay of metal particles on canvas. Yoo Bong Sang's works feature a green forest composed of fine, headless pins, which amplify the effects of light and shadow, time, and season. He reinterprets the cold nature of metal into organic forms, reflecting the complexity and beauty of nature. Lee Gil Rae expresses the sprouting of branches and trees through metal welding, recreating the vitality of nature with an artificial material. His works blur the boundaries between the natural world and human-made structures, offering a unique visual experience that reflects the warmth and life found within the coldness of metal.

These three artists reinterpret the traditional material of metal with a contemporary sensibility, exploring the complexity of nature and life cycles, and through this process, shed new light on the relationship between nature and humanity.

'Timeless Expressions: Korean Art' transcends the boundaries between tradition and innovation, nature and the man-made. This exhibition aims to be more than just a viewing of art; it seeks to be a celebration of the moment when Korean art surpasses its traditional concepts and ascends to a new dimension. Through a deep reconnection with nature, this exhibition provides viewers with the opportunity to experience the essence of Korean art, where tradition and modernity converge, and serves as a vital moment for sharing the unique visions of Korean artists with the world.

Gilles Dyan
Founder & Chairman
Opera Gallery Group

Yoonju Kim
Director
Opera Gallery Seoul

### 서문

오페라 갤러리는 ≪Timeless Expressions: Korean Art≫라는 제목의 기획 단체전을 선보입니다. 이번 전시는 오랜시간 동안 저희 갤러리와 긴밀한 관계를 맺으며 국내외에서 작품성을 인정받아온 저명한 한국의 예술가들과 함께합니다. 이들이 국제무대에서 사랑받을 수 있었던 그 독창성을 다시 한 번 조명하며, 한국 미술의 변화, 전통 재료와의 연계, 그리고 새로운 미디어의 도입을 다각적으로 탐구하는 것을 목표로 합니다.

이번 전시회는 전통적이면서도 이색적인 재료를 사용하여 회화와 조각 간의 경계를 넘나드는 작품들을 선보입니다. 전통에서 영감을 받고 정통적으로 정의된 '회화'와 '조각'의 무게에 대한 제약에서 벗어나, 이 작품들은 표면 위에서 유동적으로 형성되고 나아가 우리의 지식과 감각에 도전하는 새로운 오브제를 만들어냅니다.

전통적인 닥나무 종이, 즉 한지는 조성희와 김희경 작가의 작품에서 특히 두드러지게 사용됩니다. 조성희 작가는 한지를 통해 꽃을 형상화하며, 자연의 생명력과 아름다움을 작품에 담아냅니다. 그녀의 작품은 한지의 섬세한 질감과 자연의 유기적인 형태를 결합시켜, 자연과 인간의 관계를 재해석하는 동시에, 자연과 자기 자신과의 깊은 재연결을 이루려는 시도를 보여줍니다. 김희경 작가는 한지의 유연함을 활용하여 자연의 동적인 에너지를 작품 속에 생생하게 담아냅니다. 이러한 추상적인 형상은 인간과 자연의 상호작용을 깊이 있게 탐구하도록 유도하고 자연의 본질적인 요소들을 재해석하여 새로운 시각적 경험을 제공합니다. 한편, 고재 작가는 펄프 종이를 말아서 형성된 유기적인 형태를 통해 자연의 힘과 시간의 흐름을 시각적으로 드러내며, 자연과 재료의 상호작용을 탐구합니다. 그녀의 작품은 관객들이 자연의 본질과 재료의 가능성을 새로운 시각으로 경험할 수 있도록 이끕니다.

이들 작가가 사용하는 종이는 흔히 겸손한 재료로 여겨지지만, 현대적인 감각으로 재해석하는 과정에서 탄생한 독창적인 예술적 표현의 수단이 됩니다. 혼합 미디어, 특히 금속은 이기성, 유봉상, 이길래 작가의 작품에서 중요한 역할을 합니다. 이기성 작가는 철가루를 캔버스에 적용하여 자연 속에서 시간과 공간의 연속성을 탐구합니다. 그의 작품은 금속의 미세한 입자들이 캔버스 위에서 얽히며, 자연의 순환과 변화하는 모습을 시각적으로 표현합니다. 유봉상 작가는 가느다란 머리 없는 핀으로 구성된 푸른 숲을 통해 빛과 그림자, 시간과 계절의 변화를 확대하며, 금속이라는 재료의 차가운 특성을 자연의 유기적인 형태로 변형시킵니다. 이길래 작가는 금속 용접을 통해 나뭇가지와 나무가 돋아나는 장면을 표현합니다. 금속이라는 인공적인 재료로 자연의 생명력을 재현하며, 자연과 인간이 만들어낸 세계의 경계를 허물고자 하는 시도를 보여줍니다.

이들 세 명의 작가는 금속이라는 전통적인 재료를 현대적 감각으로 재해석하여, 자연과 생명 주기의 복잡성을 탐구하고 이 과정을 통해 자연과 인간의 관계를 새로운 시각으로 조명합니다.

전통과 독창성, 자연과 인간이 만들어낸 것의 경계를 넘나드는 ≪Timeless Expressions: Korean Art≫ 전시는 단순히 예술 작품을 감상하는 것에 그치지 않고, 한국 미술이 전통적인 개념을 넘어 새로운 차원으로 도약하는 순간을 기념하는 축제의 장이 되고자 합니다. 이 전시는 자연과의 깊은 재연결을 통해 관객들에게 전통과 현대가 융합된 한국 미술의 진수를 경험할 기회를 제공하며, 한국 예술가들의 독창적인 비전을 세계와 공유하는 중요한 기회가 될 것입니다.

질 디앙	김윤주
회장 & 설립자	디렉터
오페라 갤러리 그룹	오페라 갤러리 서울

10-19

CHO SUNG-HEE

20 - 31

KIM HEE KYUNG

32 - 43

LEE GI SEONG

44 - 55

YOO BONG SANG

56 - 67

KO JAE

68 - 79

LEE GIL RAE



b. 1940

Cho Sung-Hee is a visual artist born in 1949 in Jeon-ju, South Korea and currently lives and works between Seoul and New York. After studying fine arts at Hongik University and Ewha Womans University, she went on to study at Pratt institute in New York and the Art Institute of Chicago.

Cho Sung-Hee's work celebrates the beauty of nature and explores the theme of the garden as a metaphorical representation of thoughts and memories.

Inspired by traditional Korean aesthetics and flora environment, the artist creates meticulous collages from thousands of small circles hand-cut from hanji paper, made from mulberry bark. These petals, saturated with oil pigments, are delicately superimposed and fused to form compositions imbued with a subtle poetic quality. This methodical, meditative process reflects the values passed on to Cho Sung-Hee by her father, as well as her earliest memories of her time spent in the family garden.

Cho Sung-Hee grew up in a traditional Korean house, the hanok, whose doors and windows are often covered in this delicate paper. Amid the colourful flowers in their garden, her father taught her from an early age that the essence of beauty lies in nature. He showed her that attentive, sincere and patient care throughout the seasons brought out the best qualities in each plant. This lesson, together with his mother's encouragement to cover the walls of the family home with drawings of flowers, marked his artistic beginnings. These teachings, reflecting a deep connection with nature, have served not only as inspiration, but also as the methodological foundation for Cho Sung-Hee's art.

# 조성희

b. 1949

조성희는 1949년 대한민국 전주에서 태어난 시각 예술가로, 현재 서울과 뉴욕을 오가며 활발하게 활동하고 있다. 홍익대학교와 이화여자대학교에서 순수 미술을 전공한 후 뉴욕 프랫 인스티튜트와 시카고 아트 인스티튜트에서 공부를 이어갔다.

그녀의 작품은 자연의 아름다움을 찬미하고 있으며, 작가 내면의 사유와 기억에 대한 은유적 표상으로서의 정원이라는 주제를 탐구한다.

전통적인 한국 특유의 미학과 자연환경에서 영감을 받은 조성희는 뽕나무껍질로 만든 한지에서 손수 오려낸 수천 개의 작은 원형으로 섬세한 콜라주 작업을 탄생시켰다. 유화로 채색된 원형의 이 작은 꽃잎들은 켜켜이 쌓여 섬세한 시적 정서를 자아내는 하나의 구성을 이룬다. 이처럼 체계적이면서도 명상적인 작업 과정은 작가가 유년 시절 가족들과 정원에서 보낸 행복한 기억과 그녀의 아버지로부터 배운 가치를 반영하고 있다.

조성희는 한지로 덮인 문과 창문이 있는 한국의 전통 한옥에서 자랐다. 형형색색의 꽃이 가득한 정원에서 그녀의 아버지는 조성희에게 아름다움의 본질은 자연 속에 존재한다는 것을 가르쳤다. 그는 정원의 식물을 계절의 변화에 따라 인내심을 가지고 주의 깊게 그리고 성실하게 보살핌으로써 이들을 최상의 상태로 길러냈다. 이처럼 작가의 작품 세계는 아버지에게서 배운 깨달음과 집의 벽 한편을 꽃 그림으로 가득 채워보라는 어머니의 조언으로부터 시작되었다. 인간과 자연의 관계를 이야기했던 부모님의 가르침은 작가에게 영감의 원천이자 작품 세계를 이루는 방법론적 기초로 자리 잡았다.

# Q1. Can you please tell us something about the works in the exhibition?

Even now, in my mid-70s, I still live with the garden decorated by my father as a child. The garden made up with the fingertips is an inner prayer to return to the paradise of my childhood and condensation of the years that have passed. Each of the countless small circular pieces of Korean paper that grace the screen contains my thoughts. The enormous collection, revealed only through repeated manual and labour, is my will to move toward delicacy and perfection, and it touches my desire to crawl through the essence of beauty.

In the exhibition, flowers of spring, summer, autumn, and winter are displayed. The focus among them is the white petals in winter, that is, the winter garden. Since 1984, I have been thinking about how to connect and use the characteristics of each media while working on both painting and sculpture. Through this, the sum of all processes to realise the abstraction of the present and the future from simplicity is the appearance of the 'Suspended Garden' in 2024.

# Q2. How has your practice evolved in the last years?

When each work completely absorbs me and blooms in front of my eyes after hard work, I feel an indescribable sense of happiness. And the exhibition is another moment of creation, leading to the joy of new works organically coexisting and blooming. I have been with Opera Gallery for a long time, and I personally felt like my work was more harmonised and gorgeously blossoming. The intense times with Opera Gallery later influenced my way of working, and I thought more deeply about the connection between the artistic and intellectual aspects of the artwork.

Previously, I showed strong vitality through colours with high saturation or mixing of more than 2 colours, but as shown in this exhibition, I've recently used low saturation or a single colour. Even with a single colour, small circular pieces of Korean paper have different heights and postures on the canvas plane and they have their own unique shapes and create lights and shadows within works. These may seem simple, but there is a labour-intensive delicacy and intense appreciation and colourful atmosphere.

In my work, there is still praise for the beauty of nature, which is the essence of my art world, and recollections of my personal thoughts and memories. Adding to this, I have been spending a time of constant development and change for perfection and delicacy by having physical time of working and doing the repetition of artistic practice. I believe that change and development on works should continue forever as I live my life as an artist.

# Q3. How do you think Korean Art has changed in the last 10 years and what drove the changes?

Through the Fourth Industrial Revolution, modern society is rapidly moving forward. So, we have richer information, images and capital. This quantitative growth has led to qualitative growth in the domestic art world. For example, Frieze was held in Seoul, and a lot of internationally well-known galleries came to Korea and have invigorated the art market. In addition, Kiaf was co-hosted with Frieze, which also strengthened the status of domestic galleries and artists. Naturally, the eyes of various generations were focused, and young collectors flowed in, and Korean art seems to have entered an unprecedented boom.

#### Q1. 이번 전시에 출품된 작품에 관해 소개 부탁드립니다.

70 대 중반이 된 지금까지도 저는 유년 시절, 나의 아버지가 꾸며 놓은 정원을 마음속에 유보하며 살고 있습니다. 손끝으로 지어낸 정원은 어린 날의 낙원으로 회귀하고자 하는 내면의 기도이자 지나온 세월의 응축입니다. 무수한 작은 원형의 한지 조각은 하나하나 저의 상념을 담고 있습니다. 반복적인 수작업과 노동을 통해야만 드러나는 거대한 집합체는 섬세함, 완벽함을 향해가는 나의 의지이며 아름다움의 정수를 보고자 하는 절실함에 닿아 있습니다.

이번 전시에서는 봄, 여름, 가을, 겨울의 꽃들이 펼쳐집니다. 그중에서도 주로 집중한 것은 겨울 속의 하얀 꽃잎들, 겨울 정원입니다. 저는 1984 년부터 페인팅과 조각을 병행하며 각각의 매체적 특성을 어떻게 잇고 이용할 것인가 고민해왔습니다. 이를 통해 단순함에서 현대와 미래의 추상을 구현하고자 한 모든 과정의 합이 2024 년, 유보된 정원의 모습입니다.

# Q2. 지난 몇 년간 작업 방식의 어떠한 발전 혹은 변화가 있었는지 설명 부탁드립니다.

저는 작품 하나하나가 나를 온전히 흡수하고 각고의 노력 끝에 눈앞에 피어날 때 이루 말할 수 없는 행복감을 느낍니다. 그리고 전시는 또 다른 창조의 순간이며, 새로운 작품들이 유기적으로 상생하며 꽃이 피는 기쁨으로 이어집니다. 개인적으로는 오페라 갤러리와 지난 오랜 시간 함께 전시를 해오며 저의 작품이 더 어우러지고 화려한 방식으로 피어나는 것 같은 느낌을 받았습니다. 강렬한 그 시간은 이후 저의 작업 방식에 영향을 미쳤는데, 특히 작품의 예술적인 면과 지적인 면의 연결고리에 대해 더 깊이 생각하는 계기가 되었습니다.

기존에는 채도가 높은 색상을 선택하거나 여러 색의 혼합을 통해 강한 생명력과 활기를 보여주었다면, 이번 전시에서도 볼 수 있듯이 최근에는 낮은 채도의 색이나 단 하나, 단일 색을 사용하는 것을 지향하고 있습니다. 하나의 색이라 할지라도 작은 한지 조각들은 각자 다른 높낮이와 자세를 가진 채 캔버스 평면 위에서 새로운 형태 그리고 빛과 그림자를 만들어냅니다. 이러한 작품들은 단순한 듯 하지만, 그 속에 노동 집약적인 섬세함이 있으며 그 무엇보다도 강렬한 조화와 화려한 분위기를 끌어냅니다.

제작품에는 여전히 조성희라는 작가의 작품 세계의 본질이 되는 자연의 아름다움을 향한 찬미와 저의 개인적 내면의 사유와 기억에 대한 회상이 존재합니다. 그 위에 작업을 하는 물리적 시간과 예술적 실천 행위의 반복을 더하여 완벽함과 섬세함을 위한 끊임없는 발전과 변화의 시간을 보내고 있으며, 이는 제가 작가로서의 삶을 살아감으로써 영원히 계속되어야 한다고 생각합니다.

### Q3. 지난 10년간 한국 미술이 어떻게 변화해 왔다고 생각하시는지, 그리고 그 변화의 원동력은 무엇이라고 생각하시나요?

현대 사회는 4차산업혁명을 통해 빠른 속도로 나아가고있습니다. 그럼으로써 우리는 보다 풍성한 정보와 이미지를 갖게 되고 자본력 또한 갖추었습니다. 이러한 양적 성장은 국내 미술계에 질적 성장을 이끌었습니다. 가령 프리즈가 서울에서 열리게 되면서 수많은 해외 유명 갤러리가 국내에 들어와 미술시장에 활기를 불어넣기도 했습니다. 또한 프리즈와 함께 키아프가 공동 개최되며 국내 갤러리와 작가의 위상 또한 강화되었습니다. 자연히 다양한 세대의 눈이 집중되었고, 젊은 층의 컬렉터들이 대거 유입되며 한국미술은 유례없는 호황기에 접어들었다고 봅니다.

13

b. 1949



2023

Collage, korean rice paper with oil on canvas Signed, titled and dated on the reverse 145 × 112,2 cm | 57.1 × 44.2 in



b. 1949



2023

Collage, korean rice paper with oil on canvas Signed, titled and dated on the reverse 145 × 112,1 cm | 57.1 × 44.1 in



b. 1949



2023

Collage, korean rice paper with oil on canvas Signed, titled and dated on the reverse 117 × 91,7 cm | 46.1 × 36.1 in





b. 1956

Born in 1956, Korean artist Kim Hee Kyung is renowned for her paper sculptures emulating the movement of waves and light. Kim graduated with a B.F.A. in Sculpture from the prestigious Ewha Women's University in 1979, followed by an M.F.A. in Sculpture from the Graduate School of the same university.

Growing up amidst the turmoil caused by the division of the Korean peninsula, the artist is conscious of the constant upheavals and adversities in life. Yearning for a sense of wholeness, the artist reverts to the nature for its rejuvenating energy and vitality, and transmutes the everlasting life cycle of flora and fauna into her own aesthetic language. It was in the early 1990s that Kim first conceived of the idea "Soul-Tree", in which she made use of bronze and stone and transformed them into anthropomor-phised sculptures. Influenced by Cycladic sculptures and works by the Scottish sculptor William Turnbull, Kim also borrowed the visual language of European surrealism and Art Nouveau relief sculptures.

In 2009, Kim began formulating her *Bloom* series, which consists solely of works sculpted from Hanji, a material that is sensitive to the changes in nature and absorbs or emits moisture as a result. The natural material is also selected for its painterly properties, which allows the artist to treat the rugged surface as a paintable terrain. By suffusing the textured surface with gentle hues, the artist nuances the perceptual experience of her sculptures from haptic to visual. Like leaves fluttering in the wind or waves splashing in the ocean, Kim's sculptural works exude beauty and elegance, blooming with effervescence to the brim.

# 김희경

b. 1956

1956년 태어난 작가 김희경은 파동과 빛의 움직임을 담은 종이 조각 작품으로 널리 알려져 있다. 작가는 1979년 이화여자대학교에서 조소를 전공하였으며, 동 대학에서 석사학위를 취득하였다.

한반도 남북 분단으로 인한 혼란 속에서 성장한 작가는 삶의 끊임없는 격변과 역경을 누구보다 깊게 의식하고 있다. '온전함' 이란 감각에 대한 갈망은 작가를 자연의 에너지와 생명력에 대해 탐구하게끔 했고, 동식물의 탄생부터 죽음까지를 포괄하는 생명의 주기를 작가 특유의 미학적 언어를 통해 이야기한다. 1990년대 초, 그녀는 처음 '영혼 나무'라는 개념을 기반으로 청동과 돌을 의인화한 조각 작품을 만들었다. 김희경은 키클라데스 조각과 스코틀랜드 출신 조각가 윌리엄 턴불의 작품에서 영향을 받았으며, 유럽 초현실주의와 아르누보('새로운 예술'을 이르는 말) 사조 특유의 시각적 언어를 차용했다.

2009년 김희경은 자연의 변화에 민감하고 수분을 흡수 또는 방출하는 특성을 지닌 한지를 활용한 '블룸(Bloom)' 연작을 시작했다. 이때 작가는 거친 표면을 채색하기 위하여 회화적 특성을 가진 천연 소재인 한지를 주재료로 삼았다. 그녀는 질감이 있는 소재의 표면에 부드러운 색을 불어넣음으로써 조각이 가진 촉각적 경험의 특성을 시각적 세계로 변화시킬 수 있었다. 김희경의 작품은 바람에 흔들리는 나뭇잎과 같이 또는 바다 위 물보라를 일으키는 파도처럼 아름다움과 우아함을 발산하며, 보는 이에게 활기찬 생동감을 선사한다.

# Q1. Can you please tell us something about the works in the exhibition?

In this exhibition, I explore the theme that humans, as part of nature, should live in harmony with it and conform to divine providence. My artworks serve as expressions of this cleansing and enlightening journey through nature.

#### <Bloom Series>

In the *Bloom* series presented here, I focus on the flower as the womb of the plant, symbolising the creative energy and mystique of conceiving life. Utilising Korean paper relief techniques, I've aimed to capture not just the beautiful forms of flowers but also the broad and profound vitality of nature.

#### <Insight Series>

The *Insight* pieces encapsulate the pursuit of life's ultimate values. These works represent the journey to transcendence through relentless efforts and actions towards truth. With paper reliefs, I express the infinite energy and life's vibrations of nature, illustrating the attainment of an enlightened state of insight.

The process of creating my pieces involves treating hanji (Korean paper) with adhesive to form paper cords, layering them meticulously, and applying thousands of brush strokes with diluted paint. This process allows me to transcend the material world and myself, ultimately leading to a state of enlightenment. Through this exhibition, I hope the audience can feel and resonate with the messages conveyed by my works.

# Q2. How has your practice evolved in the last years?

My artistic world originates from nature, which continually inspires and stimulates my creative impulses. Nature is replete with formative elements that awaken the desire to express. I embrace the faith and obedience towards the Creator who makes such perfect nature exist, and I strive to embed this aesthetic of conformity in my works.

My early series, *Soul-Tree*, focused on expressing the beauty of life and the spiritual world. This series was grounded in a pantheistic view that every life form is imbued with a soul. I believed in the beauty of a perfect world achieved through the harmony and mutual influence of different life forms' souls. Since 2009, my *Bloom* series has utilised traditional Korean paper, hanji, to sculpturally represent flowers, which symbolise the mysterious and creative energy of life conception. In this series, I have sought to transcend mere floral forms to express the deeper, broader vitality of nature.

Over the recent years, I have concurrently worked on the *Bloom* and *Contemplation* series. One day, while deeply observing a flower, I experienced being drawn into an abyss along a path that appeared within it. This path led me to a realisation of a transcendent realm, a journey towards enlightenment, which I have since pursued under the title *Insight*. This direction in my work reflects my desire as an artist to introspect, embodying my quest for the ultimate "freedom."

My work continues to embrace the tangible reality while seeking the true aesthetic values beyond it. I aim to pursue experiences that transcend the sensory through serene images that move the heart rather than merely stimulate the eye.

# Q3. How do you think Korean Art has changed in the last 10 years and what drove the changes?

In the last decade, Korean art has made remarkable progress, seamlessly navigating between traditional and contemporary boundaries. Not only traditional media but also genres like media art, installation art, performance, and digital art have flourished. This diversity has significantly contributed to introducing new facets of Korean art worldwide through international exhibitions and biennales, thus broadening the stage for Korean artists and enhancing the stature of Korean art.

In the early 2000s, the attention garnered by Dansaekhwa (Korean monochrome painting) marked the beginning of Korean art's positioning within the global contemporary art scene. Since then, the distinctive and free artistic expressions of young artists have captured the attention of the global art community, originating from the unique cultural soil of Korea and its exquisite fusion with contemporary art.

In my view, the primary driving force behind the changes in Korean art is "originality". By merging traditional Korean sensibilities with contemporary art, and elevating this uniqueness through each artist's clear logic and worldview, Korean artists have developed a keen sense of expression that forms a global resonance. Moreover, the "spirit of challenge", driven by insight that encompasses past and present to anticipate the future, continues to be a powerful force leading the global art market. Korean art continues to evolve, and I am confident that this original approach and continuous spirit of experimentation will maintain an important role for Korean art in the global art scene moving forward.

22

#### 01. 이번 전시에 출품된 작품에 관해 소개 부탁드립니다.

저는 이번 전시에서 인간이 자연의 일부로서 자연과 하나 되며 신의 섭리에 순응하는 삶을 살아야 한다는 주제를 다루고 있습니다. 제 작품은 자연을 모델로 삼아 자연을 통해 정화되고 깨달음에 이르는 과정을 표현합니다.

#### <Bloom 시리즈>

이번 전시에서는 'Bloom' 시리즈를 통해 식물의 자궁인 꽃이 생명을 잉태하는 창조적 에너지와 신비로움을 상징한다는 의미를 담았습니다. 한지 부조를 사용하여 꽃의 아름다운 형상뿐만 아니라 자연의 깊고 넓은 생명력을 표현하려 했습니다.

#### < Insight 시리즈>

'Insight' 작품에서는 삶의 궁극적 가치를 추구하는 열망을 형상화했습니다. 이 작품은 진리를 향한 끊임없는 노력과 실행을 통해 초월의 세계에 도달하는 과정을 조형적으로 나타냈습니다. 한지 부조를 통해 자연의 무한한 에너지와 생명의 파동을 표현하였고, 이를 통해 통찰의 경지에 이르렀다는 내용을 담고 있습니다.

제 작품 제작 과정은 한지에 풀을 먹여 한지줄을 만들고. 이를 겹겹이 붙여 나가며 수천 번의 붓질로 물감을 엷게 타는 작업을 포함합니다. 이 과정을 통해 세상과 자신을 초월하는 경험을 하게 되며, 궁극적으로는 깨달음의 경지에 이르게 됩니다. 이번 전시를 통해 관람객 여러분께서 저의 작품이 전하는 메시지를 느끼고 공감하실 수 있기를 바랍니다.

#### 02. 지난 몇 년간 작업 방식의 어떠한 발전 혹은 변화가 있었는지 설명 부탁드립니다.

저는 자연에서 시작된 조형 세계를 구축해 왔습니다. 제 작업의 모든 출발점은 자연이며, 그 자연 속에서 표현의 욕구를 불러일으키는 무궁무진한 조형적 요소들을 제공합니다. 이처럼 완벽한 자연 속 절대자의 존재를 믿으며 그 순응의 미학을 작품에 담고자 합니다.

영적 세계를 표현하는 데 집중했습니다. 이 시리즈는 기여하고 있습니다. 모든 생명체에 영혼이 깃들어 있다는 범신론적 관점에서 출발했습니다. 서로 다른 생명체의 영혼이 만나 교감하고 2000년대 초, 단색화가 세계 미술계의 주목을 받으며 감화되어 완전한 세상의 아름다움을 이루어내는 것. 이것이 저의 예술적 추구였습니다.

2009년부터 시작된 'Bloom' 연작은 한지라는 전통적인 한국 작가들만이 가지고 있는 독특한 문화적 토양과 한국의 종이를 재료로 사용하여 자연미의 상징인 꽃을 부조로 표현하고 있습니다. 꽃은 생명을 잉태하는 신비롭고 창조적인 에너지의 상징입니다. 이 시리즈에서 제 생각에 한국미술의 변화를 이끈 가장 중요한 워동력은 생명력을 표현하려고 노력했습니다.

최근 몇 년간 저는 'Bloom'과 'Contemplation' 연작을 빨려 들어가는 경험을 했습니다. 이 경험은 맑은 빛이 큰 힘이 되고 있습니다. 보이는 초월의 경지, 즉 깨달음에 이르는 길을 자각하게 했습니다. 이후 저는 'Insight'라는 제목으로 작업의 이처럼 한국미술은 계속해서 진화하고 있으며, 이러한 방향을 잡아나가고 있습니다. 이는 제가 작가로서 자신을 성찰하고, 진정한 '자유의 경지'를 추구하는 과정을 작품에 한국미술이 세계 미술계에서 중요한 역할을 하게 될 담아내고자 하는 염원을 반영한 것입니다.

제 작업은 현실적인 모든 것을 수용하면서도 그 너머의 진정한 미적 가치를 찾아가는 여정입니다. 저는 시선을 자극하기보다는 마음을 움직이는 고요한 이미지를 통해 감각적인 것을 초월하는 경험을 추구하고자 합니다.

### O3. 지난 10년간 한국 미술이 어떻게 변화해 왔다고 생각하시는지, 그리고 그 변화의 원동력은 무엇이라고 생각하시나요?

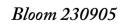
최근 10년 동안 한국 미술은 전통과 현대의 경계를 끊임없이 자극을 받고 영감을 얻어왔습니다. 자연은 제게 넘나들며 눈부신 발전을 이루었습니다. 전통적인 매체뿐 아니라 미디어 아트, 설치미술, 퍼포먼스, 디지털 아트 등 현대미술의 다양한 장르가 활발하게 펼쳐지고 있습니다. 이러한 다양성은 해외 전시와 비엔날레를 통해 전 세계에 한국미술의 새로운 면모를 소개하며, 한국 작가들의 저의 초기 작업인 'Soul-Tree' 연작은 생명의 아름다움과 활동 무대를 넓히고 한국미술의 위상을 높이는 데 크게

> 한국미술은 글로벌 현대미술 장면에서 자리를 잡기 시작했습니다. 이후로 젊은 작가들의 개성 있고 자유로운 예술 표현이 세계 미술계의 주목을 받고 있으며, 이는 현대미술과의 절묘한 융합에서 비롯된 것입니다.

저는 단순한 꽃의 형상을 넘어서 자연의 깊고 넓은 바로 '독창성'입니다. 전통적인 한국의 정서를 현대미술과 결합하며, 그 고유성을 작가 각자의 명확한 논리와 세계관으로 승화시킨 결과, 글로벌한 공감대를 형성할 수 있는 예리한 표현력이 돋보입니다. 또한, 과거와 현재를 병행하며 작업해 왔습니다. 특히 어느 날 꽃을 응시하던 아우르는 통찰력을 바탕으로 미래를 예측하며 새로움에 중. 그 안에서 나타난 경로를 따라 저 자신이 깊은 심연으로 도전하는 '도전 정신'은 세계 미술 시장을 선도할 수 있는

> 독창적인 접근 방식과 꾸준한 실험 정신이 앞으로도 것임을 확신합니다.

b. 1956

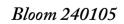


2023

Korean paper 115 × 137 × 10 cm | 45.3 × 53.9 × 3.9 in



b. 1956

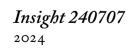


2024

Korean paper 152 × 152 × 9 cm | 59.8 × 59.8 × 3.5 in



b. 1956



Korean paper 115 × 199 × 11,5 cm | 45.3 × 78.3 × 4.5 in





b. 1959

The Korean artist Lee Gi Seong was born in 1959. He is renowned for creating abstract works using iron powder. During the process, he collects iron powder and mixes it with a medium to create a dough-like consistency. He then pours the iron powder mixture onto a canvas and uses a brush or tool to push and manipulate it into a finished artwork. The artist oxidises the surface of the completed artwork with acid, creating a deep and calming resonance when viewed.

Lee Gi Seong has explored various materials and techniques in his creative endeavours, from painting to installation art. In order to bring change to his practice, he began to experiment with iron powder by pouring it onto a large canvas and pushing it with his hands or a wooden stick. The flexible iron powder lines intersect and overlap as a result of the artist's actions. Over time, the iron powder oxidises with oxygen and takes on a more distinct colour. When the rusted iron powder seeps into the canvas, the artist completely cuts off oxygen from the outside. He gradually reduces his personal thoughts and consciousness, leaving only the material and act to create a natural and unconscious process. This expresses the fact that all young people, like iron rust, eventually become old and ultimately return to nothingness. The artist says, «But through art, humans can forget their fear of death.»

Lee Gi Seong explains that a good work of art can only be created when the artist's natural actions remain. According to him, the act of creating inevitably becomes «labour» when the artist is fully engaged. In this context, labour does not mean human activity to maintain a livelihood, but rather a process of continuing the act of creating by excluding all artificial elements such as inner emotions or desires, and consciousness from the surrounding environment. The task of judging the finished work, once the artist's labour is complete and his hands have left the work, is solely left to the viewer.

Through his constant exploration between the theme and formal aspects, Lee Gi Seong gradually becomes interested in the properties of materials and the act of creation itself, thus building his own unique artistic world.

# 이기성

b. 1959

1959년 한국에서 태어난 이기성은 작품의 주된 매체로 철가루를 다루는 추상 화가로 잘 알려져 있다. 그는 철가루를 다른 재료와 섞어 반죽과 같은 농도로 만든 후 캔버스 위에 해당 혼합재료를 부은 뒤 붓이나 다른 도구를 사용하여 작품을 완성한다. 이기성은 마지막으로 그려진 작품의 표면을 산화시키는 과정을 거쳐 마침내 깊고 차분한 울림이 있는 추상화를 완성시킨다.

이기성은 회화부터 설치미술에 이르기까지 다양한 재료와 기법을 탐구해왔다. 그는 작업 과정에 변화를 주기 위하여 큰 캔버스에 철가루를 붓고, 이를 손이나 나무 막대를 사용하여 밀어내는 기법을 시도했다. 이때 작가의 의도적인 움직임을 통해 철가루로 그려진 여러 선들은 서로 교차하고 겹치며, 시간이 지남에 따라 철은 산소와 함께 산화되어 더욱 뚜렷한 색을 띠게 된다. 마침내 녹슨 철가루가 캔버스에 완벽하게 스며들면 작가는 작품의 표면에 닿는 외부의 산소를 완전히 차단한다. 그는 작가 본인의 생각과 의식을 점차 줄여나가고 캔버스 위에 오직 물질과 행위만을 남겨둠으로써 본능적이고 무의식적인 과정을 완성시킨다. 궁극적으로 이기성의 작품은 모든 사람은 마치 철이 산화하는 것과 같기에 나이가들어 결국 무(無)로 돌아간다는 의미를 내포하고 있다. 이에 대하여 그는 "예술을 통해 인간은 죽음에 대한 두려움을 잊을 수 있다"라고 이야기한다.

이기성은 좋은 예술 작품이란 작가의 본능적이고 자연스러운 움직임을 통해서만 탄생할 수 있다고 말한다. 작가가 작품에 완전히 몰입할 때 비로소 창작의 행위는 필연적으로 '노동' 이 된다. 이 맥락에서 노동은 생계를 유지하기 위한 활동이 아니라 내적 감정이나 욕망 그리고 주변 환경으로부터 시작된 의식을 배제한 채 창작 행위를 지속하는 과정을 의미한다. 작가의 노동이 끝나고 그의 손을 떠난 후 완성된 작품을 판단하는 것은 오직 관객에게만 주어지는 셈이다.

이처럼 이기성은 주제와 형식적인 측면 사이에서 끊임없는 탐구를 통해 점차 재료의 특성과 창작 행위 자체에 관심을 가지게 되었고, 이를 통해 그만의 독특한 예술 세계를 구축했다.

# Q1. Can you please tell us something about the works in the exhibition?

This exhibition includes three works from the *Kalpa* series, each exploring the continuity and cyclical nature of time and space through their unique forms and compositions. *Kalpa No. 24100-065* features large, dynamic forms that overlap to create rich visual textures. *Kalpa No. 2450-081* is expressed through geometric and structural shapes, while *Kalpa No. 2440-007* incorporates architectural elements to expand visual boundaries. These pieces utilise mixed media to blend the properties of various materials, exploring the transformation of nature and creative human intervention to forge a new visual language.

This series embodies the natural cycle of "birth (生), existence (住), change (異), and extinction (滅)", reflecting deep contemplation on the cycle of nature and human existence. Particularly, it examines the transformative power and meaning of time through the material of iron, which changes from black to a rusted reddish hue as it oxidises, conveying the message that everything changes and balances out. Through this process of birth, dwelling, changing, and extinction, the series aims to provide viewers with a deeper understanding of nature, humanity, and the essence of time.

# Q2. How has your practice evolved in the last years?

Iron can express immense strength by itself. Over the years, my artistic methods have evolved significantly, yet they have consistently maintained elements of spontaneity, temporality, and linearity. My work began with directly applying iron powder to objects, progressing through various forms such as semi-sculptures and flat paintings. However, recently I have focused on depicting "the natural state as it is" by using minimally manipulated natural materials like cotton and iron powder. This shift has allowed me to simplify my processes and focus more intently on the physical properties of the materials.

In this process, I create forms with iron powder and undergo several cycles of applying and drying the medium to achieve a natural appearance in the final forms. These techniques result in artworks that are simple and minimalistic yet not cold in expression. This warmth comes from the soft and ample diffusion at the boundaries between forms and negative space, which plays a crucial role in harmonising the extremes of life and death, you and me, the phenomenal world, and the absolute.

Through the *Kalpa* series, I explore the essence of nature and human sensation using natural materials and mixed media in an experimental approach that adds complexity and layers to my works. This approach has evolved from traditional brush techniques to directly manipulating materials with hands and tools, enhancing the sculptural aspects of my creations.

# Q3. How do you think Korean Art has changed in the last 10 years and what drove the changes?

Since the early 2000s, contemporary Korean art has evolved diversely through integration with various fields such as science and music, and artists with unique styles have begun to emerge. These artists have established their own robust artistic worlds, presenting the vibrant aesthetics and artistic characteristics of Korea. These works have not only gained attention domestically but have also been recognised on the international stage, serving as a platform to showcase the diverse aesthetic qualities of Korean art to the world.

The driving force behind these changes stems from several factors. Based on Korea's economic development, there has been an increase in cultural consumption, which in turn has prompted investment from both public institutions and private companies, further accelerating the development of the art sector. Additionally, advancements in technology have enhanced accessibility to art and diversified the ways we communicate through art. These changes, coupled with the expansion of both domestic and international art markets, the creative approaches of the younger generation, and an increased understanding and acceptance of cultural diversity, have positioned Korean art as a significant player in the global art market.

34

#### 01. 이번 전시에 출품된 작품에 관해 소개 부탁드립니다.

이번 전시에는 'Kalpa' 시리즈의 세 작품이 포함되어 있습니다. 각각의 작품은 독특한 형태와 구성으로 시간과 공간, 그리고 자연의 연속성과 순화을 탐구합니다. 'Kalpa No.24100-065'는 크고 역동적인 형태들이 겹쳐 시각적으로 풍부한 텍스처를 만들어냅니다. 'Kalpa No.2450-081'는 기하학적이고 구조적인 형태로 표현되며, 'Kalpa No.2440-007'은 건축적 요소를 도입해 시각적 경계를 넓힙니다. 이 작품들은 혼합 미디어를 사용하여 다양한 재료의 특성을 조합하고, 자연의 변형 과정과 인간의 창조적 간섭을 통해 새로운 시각적 언어를 구축합니다.

이 시리즈는 '생겨나(生), 머물다(住), 변해서(異), 소멸한다 (滅)'의 과정을 통해 자연의 순환과 인간의 존재에 대한 깊은 성찰을 표현합니다. 특히 철이라는 재료가 가지는 변화를 통해 시간의 힘과 의미를 탐구하며, 철이 녹슬기 전 검은빛에서 시간이 지나면서 검붉은색으로 산화되는 과정을 통해 모든 것은 변화하고 상쇄된다는 메시지를 전달합니다. 이러한 생주이멸의 과정을 통해 자연과 인간. 시간의 본질에 대해 감상자들에게 더욱 깊이 있는 이해를 제공하고자 합니다.

#### O2. 지난 몇 년간 작업 방식의 어떠한 발전 혹은 변화가 있었는지 설명 부탁드립니다.

철은 그 자체만으로도 강한 힘을 표현할 수 있습니다. 제 작업 방식은 시간이 지남에 따라 다양하게 변화하였으나. 즉흥성, 시간성, 선(線)과 같은 개념들에서 일관성을 분야와 융합되어 다양하게 발전하였으며 독특한 자신만의 유지해 왔습니다. 철가루를 사용하여 사물에 직접 입히는 화법으로 주목받는 작가들이 등장하기 시작했습니다. 방식에서 시작해, 반입체와 평면 회화 등 다양한 형태로 이들은 자신만의 견고한 작품세계로 한국의 다채로운 작업을 확장해 왔습니다. 그러나 최근에는 가공되지 않은 미술과 미학적 특징을 제시하고 있습니다. 이러한 천연 재료, 즉 면과 철가루를 사용하여 '있는 그대로의 자연 작품들은 한국뿐만 아니라 국제 무대에서도 주목받으며, 상태'를 표현하려고 노력하고 있습니다. 이러한 재료들을 한국 미술의 다채로운 미학적 특성을 전 세계에 알리는 활용함으로써, 작업 과정을 단순화시키고 재료 자체의 계기가 되었습니다. 물성에 더 집중하게 되었습니다.

이 과정에서 철가루로 형상을 만들고. 여러 차례 미디엄을 한국의 경제 발전을 바탕으로 문화에 대한 소비가 적용하고 말리는 과정을 거치며, 최종적으로 드러나는 증가하였고, 이는 공공기관과 사기업들의 투자를 유도하여 자연스러운 형상을 추구합니다. 이러한 작업은 형태가 미술계의 발전을 더욱 촉진하였습니다. 또한 기술 단순하고 미니멀하면서도 차갑지 않은 인상을 줍니다. 발전은 미술에 대한 접근성을 향상시키며 미술을 통한 이는 형상과 여백을 나누는 경계에서 부드럽고 넉넉한 소통의 방식을 다양화하였습니다. 이러한 변화는 국내외 번짐이 있기 때문이며, 이 번짐은 생과 사, 너와 나, 미술 시장의 확장뿐만 아니라, 젊은 세대의 창의적인 현상계와 절대계 사이의 조화를 이루는 데 중요한 역할을 접근과 글로벌 커뮤니케이션의 증가, 문화적 다양성에 합니다.

'Kalpa' 시리즈를 통해 자연의 본질과 인간의 감각을 봅니다. 탐구하면서, 자연 재료와 혼합 미디어를 활용한 실험적 접근 방식으로 작품의 복잡성과 다층성을 더해가고 있습니다. 이러한 접근은 전통적인 브러시 기법에서 벗어나 손과 도구를 이용해 직접 재료를 조형하는 방식으로 발전하였습니다.

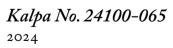
### O3. 지난 10년간 한국 미술이 어떻게 변화해 왔다고 생각하시는지, 그리고 그 변화의 원동력은 무엇이라고 생각하시나요?

2000년대부터 한국 현대미술은 과학, 음악 등 여러

이러한 변화의 원동력은 여러 요인에서 비롯되었습니다. 대한 이해와 수용이 결합하여 한국 미술이 글로벌 미술 시장에서 중요한 위치를 차지하게 된 원동력이 되었다고

36 37

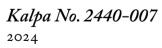
b. 1959



Mixed media on canvas Titled, signed and inscribed 'Kalpa / No. 24100-065 / LEE Gi Seong (b. 1959/b. Korea) / Mixed Media / 162 × 130 cm' 162 × 130 cm | 63.8 × 51.2 in



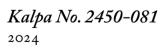
b. 1959



Mixed media on canvas Titled, signed and inscribed 'Kalpa / No. 2440-007 / LEE Gi Seong (b. 1959/b. Korea) / Mixed Media / 80 × 100 cm' 80 × 100 cm | 31.5 × 39.4 in



b. 1959



Mixed media on canvas
Titled, signed and inscribed 'Kalpa / No. 2450-081 /
LEE Gi Seong (b. 1959/b. Korea) / Mixed Media / 100 × 100 cm'
100 × 100 cm | 39.4 × 39.4 in





b. 1960

Born in 1960 and raised in South Korea Yoo Bong Sang received his BFA in 1983 and MFA in 1987 from Seoul National University, and has been residing in France for the past twenty years. Using thousands of small nails to create sculptural planes and «flat sculptures» upon photographs of landscapes and subjects, Yoo's works feature subjects and patterns of varying heights, and he creates this effect using the technique of grinding protruding metal parts into surfaces.

The spaces and figures in the image do not stay still within the landscape that Yoo Bong Sang portrayed. Artistic expression of the balance, rhythm, smooth tone, light and shade come together before the eyes of the viewer and hence compose a state of moment being locked into the place of image. After viewers are absorbed into the space, they start creating their own stereoscopic appreciation and finally complete their own space within the work. In other words, their imagination such as forests with a warm wind, wet leaves and sound of nature from magnificent forests makes it possible for viewers to appreciate Yoo Bong Sang's works with their own five senses.

Yoo Bong Sang has been called as a "Nail" artist. Artist's labor is the inevitable characteristic of his artworks, for he has chosen 'nails' as the medium. However, it is just one part of his works that there is no need to be mentioned repeatedly. From now on, viewers have to point out and pay attention to thousands of abstract visual-languages, impression, echo and the other things. Thus, this artist would like to share a paradoxical mood and a mysterious story in peaceful as well as majestic scenery expressed by 'nails', hard and cold metals rather than just talk about medium's uniqueness.

Yoo Bong Sang's work encourages people to add their own imagination upon its beautiful scenery where he has filled with his contemporary pictorial expression and delicate touch. His artistic journey of appreciation will provide viewers with mysterious experience seeping into a space which is completed by communion between the artist and each viewer.

# 유봉상

b. 1960

1960년 생의 유봉상은 1983년 서울대학교 학사, 1987년 동 대학원 석사 학위를 받았으며, 지난 20년 동안 프랑스에 거주했다. 풍경과 피사체를 촬영한 사진 위에 수천 개의 작은 못으로 '평면 조각'을 창조하는 유봉상의 작품은 튀어나온 금속의 표면(못의 머리)을 갈아내는 작가의 기술로 만들어진 다양한 높낮이의 피사체와 패턴을 특징으로 한다.

작품 속 공간과 대상은 유봉상이 그려낸 풍경 속에 결코 가만히 머물지 않는다. 균형, 리듬, 부드러운 톤 그리고 빛과 그림자를 담은 예술적 표현이 한데 모인 이미지 속 공간은 감상자의 시선에 포착되어 한 순간으로 존재하게 된다. 감상자가 그 공간에 완전히 몰입할 때 그는 작품 속의 풍경을 입체적인 감상을 통해 자신만의 공간으로 창조해낸다. 즉 각자의 상상력이 만들어냈을 따스한 바람, 젖은 잎사귀, 자연의 소리로 가득한 무성한 숲이 관람객으로 하여금 그들고유의 오감으로 유봉상의 작품을 감상하게끔 한다.

'못의 작가'로 불리는 유봉상의 노동은 그의 작품의 필연적 특징이다. 이는 그가 '못'을 재료로 선택한 순간부터 정해진 것일지도 모른다. 하지만 노동은 유봉상의 작품이 갖는 특징 중 일부이며, 반복적으로 언급할 필요는 없다. 관객은 수천 개의 추상적인 시각 언어, 인상 그리고 울림과 같은 것에 더욱 주목해야 한다. 유봉상은 단지 매체의 독특함에 대해 이야기하기보단 '못'이라는 단단하고 차가운 금속으로 표현한 평화롭고 장엄한 풍경 속의 역설적인 분위기와 신비한 이야기를 공유하고자 한다.

유봉상의 작품은 관객 스스로가 작가의 현대적인 회화적 표현과 섬세한 손길로 가득 찬 아름다운 풍경에 자신만의 상상력을 더할 수 있도록 유도한다. 이처럼 유봉상의 작품을 감상하는 과정은 보는 이들에게 작가와 관객 간의 교감을 통해 완성된 공간 속에 스며드는 신비로운 경험을 선사한다.

# Q1. Can you please tell us something about the works in the exhibition?

The work I am exhibiting this time is part of my latest series exploring the interplay of light and shadow. I continue to use headless pins to create the shadows cast by 7mm nails, revealing landscapes of light. This piece is an attempt to capture the fleeting beauty found in nature.

In this series, I have drawn inspiration from landscapes of forests and watersides. I aimed to portray the soft and subtle light that emerges within the deep, dark woods as seen from a river or lake. Through this work, I hope viewers can recall distant dreamlike landscapes from their own memories. The process involved using approximately 300,000 pins with heads of various colours to create dense shadows. This allows viewers to perceive a range of colour variations and depth within the piece. By utilising digital tools to plan the composition and tones in advance, the physical labour and focus required to bring the piece to life become an integral part of the artistic experience.

This work is designed to appear differently depending on the viewer's position and perspective. It offers a different experience when viewed up close versus from a distance, or when seen from the front versus the side. By emphasising interaction with the audience, the piece invites individual interpretation rather than imposing a fixed meaning.

This work reflects my ongoing exploration and new attempts, offering viewers the opportunity to experience the piece through their own emotions and memories. I look forward to engaging with the audience through this artwork.

# Q2. How has your practice evolved in the last years?

Over the past few years, my working methods have undergone several significant developments and changes. Since 2015, I have added depth and complexity to my work through the use of headless pins. By embedding an average of 300,000 pins per frame and painting them, I create dense shadows from the 7mm nails embedded in the surface and landscapes that blend with the colours applied to the pinheads. This process enriches my artistic practice by maintaining nails as my primary medium while exploring new techniques and perspectives.

Another major change has been the integration of technology. I have begun using digital tools to sketch and plan my pieces before executing them on large panels. This allows me to experiment with composition and structure more precisely before starting the actual nailing process. It enhances the mystical quality of the final artwork by visualising the interaction between light and shadow more accurately.

Conceptually, my work has shifted towards exploring the themes of time and impermanence. By using nails, which traditionally symbolise permanence and stability, I aim to metaphorically capture the transience of moments created by light and shadow in my pieces. I am particularly interested in how light interacts with the physical world, creating ephemeral moments that are captured within my artwork.

Despite these developments, the core of my work remains rooted in the labour-intensive process and dedication to craftsmanship. Each piece results from a meditative practice that involves countless hours of meticulously hammering each nail. This process is both challenging and rewarding, providing new insights and perspectives through each piece.

In conclusion, the changes and developments in my work over the past few years reflect a continuous journey of exploration and growth. I aim to further expand the boundaries of my medium and continue creating works that resonate with viewers on both emotional and intellectual levels.

# Q3. How do you think Korean Art has changed in the last 10 years and what drove the changes?

Over the past decade, Korean art has undergone remarkable changes and diverse developments. One of the most significant transformations has been the globalisation of the domestic art scene. Korean art is now recognised on the international stage, and Korean artists are receiving more attention abroad. I believe this change has been driven by several factors.

The expansion and exchange within the international art market have been major driving forces. As more Korean artists participate in renowned art exhibitions and fairs overseas, their works are being exposed to global audiences, increasing interest in Korean art.

The advancement of digital technology has accelerated changes in Korean art. Artists have been able to explore new modes of expression using digital tools, thereby expanding the possibilities of their work. The rise of social media has provided artists with opportunities to reach wider audiences, strengthening communication with the public.

Changes in Korean society and the increase in cultural diversity have also influenced the art world. Artists from various cultural backgrounds have emerged, bringing new perspectives and themes into their work, which has contributed to the breadth and depth of Korean art.

I believe that the evolution of Korean art is the result of the interplay between globalisation, advancements in digital technology, and social change. I expect that Korean art will continue to evolve in more diverse and creative directions, driven by these forces.

46

#### 01. 이번 전시에 출품된 작품에 관해 소개 부탁드립니다.

이번 전시에 출품된 작품은 빛과 그림자의 상호작용을 탐구하는 제 최신 시리즈 중 하나입니다. 저는 여전히 헤드리스 핀을 사용하여 7mm의 못이 만들어내는 그늘과 이를 통해 드러나는 빛의 풍경을 주제로 작업하고 있습니다. 이 작품은 자연 속에서 경험할 수 있는 순간적인 아름다움을 포착하려는 시도의 결과물입니다.

이번 작품에서는 특히 자연의 숲과 물가의 풍경을 모티프로 삼았습니다. 강이나 호수에서 바라본 깊고 어두운 숲의 이미지를 중심으로, 이 속에서 드러나는 부드럽고 은밀한 빛을 표현하고자 했습니다. 이러한 작업을 통해 관객이 각자 자신의 기억 속에 있는 아련한 꿈속의 풍경을 떠올릴 수 있기를 바랍니다.

작업 과정에서 저는 약 30만 개의 핀을 사용하여 각기 다른 색의 머리를 가진 핀들이 만드는 조밀한 그늘을 구현하였습니다. 이를 통해 작품 속에서 다양한 색의 변주와 깊이를 느낄 수 있습니다. 디지털 도구를 활용하여 미리 구도와 색조를 계획하고, 이를 실물로 옮기는 과정에서 발생하는 물리적 노동과 집중은 작품의 일부분이자 그 자체로 예술적 경험이 됩니다.

이 작품은 관객이 보는 위치와 관점에 따라 다르게 보일 수 있도록 설계되었습니다. 가까이에서 볼 때와 멀리서 볼 때, 정면과 측면에서 볼 때마다 다른 느낌을 받을 수 있습니다. 이처럼 관객과의 상호작용을 중시하며, 작품이 고정된 의미를 강요하기보다는 각자의 해석에 맡길 수 있도록 하였습니다. 이번 작품은 저의 지속적인 탐구와 새로운 시도를 반영하며, 관객이 자신만의 감정과 기억을 통해 작품을 경험할 기회를 제공하고자 합니다. 작품을 통해 관객과 소통할 수 있기를 기대합니다.

#### O2. 지난 몇 년간 작업 방식의 어떠한 발전 혹은 변화가 있었는지 설명 부탁드립니다.

지난 몇 년 동안 제 작업 방식에는 여러 가지 중요한 발전과 변화가 있었습니다. 2015년부터 사용하기 시작한 헤드리스 핀 못 작업을 통해 작품의 깊이와 복잡성을 다채로운 발전을 이루어왔습니다. 큰 변화 중 하나는 더했습니다. 프레임당 평균 30만 개 정도의 핀을 박고 국내 미술계의 글로벌화입니다. 한국 미술은 이제 국제 채색하여 밑그림에서 올라오는 색과 화면에 박힌 7mm 무대에서 인정받고 있으며, 한국 작가들이 해외에서 더 못들이 만들어내는 조밀한 그늘, 그리고 핀 헤드에 입혀진 본은 주목을 받게 되었습니다. 이러한 변화는 여러 가지 색이 어우러진 풍경을 창조합니다. 이러한 과정은 못을 요인에 의해 촉진되었다고 생각합니다. 주 매체로 사용하는 것을 유지하면서도 새로운 기술과 관점을 탐구하여 저의 예술적 실천을 더욱 풍부하게 국제적인 미술 시장의 확장과 교류가 중요한 워동력이 만들어 주었습니다.

또 다른 주요 변화는 기술의 통합입니다. 저는 디지털 세계 관객에게 노출되었고, 이는 한국 미술에 대한 관심을 도구를 사용하여 큰 패널에 작품을 실행하기 전에 높였습니다. 스케치하고 계획하는 방법을 시작했습니다. 이를 통해 실물 못질 작업을 시작하기 전에 구도와 구성을 더 디지털 기술의 발달은 한국 미술의 변화를 가속했습니다. 정확하게 실험할 수 있게 되었습니다. 이는 최종 작품의 작가들은 디지털 도구를 활용하여 새로운 표현 방식을 빛과 그림자 간의 상호작용을 더 정확하게 시각화할 수 모색하고, 이를 통해 작품의 가능성을 확장할 수 있게 있게 하여 작품의 신비로운 질감을 더욱 강화하였습니다. 되었습니다. 소셜 미디어의 발전은 작가들이 자신의

개념적으로, 저의 작업은 시간과 무상함의 주제를 탐구하는 방향으로 변화하고 있습니다. 보통 영구성과 안정성을 상징하는 못을 사용하여, 이제 작품 속에서 한국 사회의 변화와 문화적 다양성의 증가도 미술계에 빛과 그림자가 만들어내는 순간의 덧없음을 은유하고자 영향을 미쳤습니다. 다양한 문화적 배경을 가진 작가들이 합니다. 특히 빛이 물리적 세계와 상호작용을 하며, 제 등장하면서 새로운 시각과 주제를 작품에 반영하고, 이는 작품 속에 포착된 순간을 만드는 방식에 관심이 많습니다. 한국 미술의 폭과 깊이를 더하는 데 기여했습니다.

과정은 도전적이면서도 보람이 있으며, 각 작품을 통해 기대합니다. 새로운 통찰과 관점을 제공해 줍니다.

결론적으로 지난 몇 년 동안 제 작업의 변화와 발전은 지속적인 탐구와 성장을 반영합니다. 앞으로도 매체의 경계를 더욱 확장하고, 관객에게 감정적, 지적 차원에서 울림을 주는 작품을 계속해서 만들어 나가고자 합니다.

### O3. 지난 10년간 한국 미술이 어떻게 변화해 왔다고 생각하시는지, 그리고 그 변화의 원동력은 무엇이라고 생각하시나요?

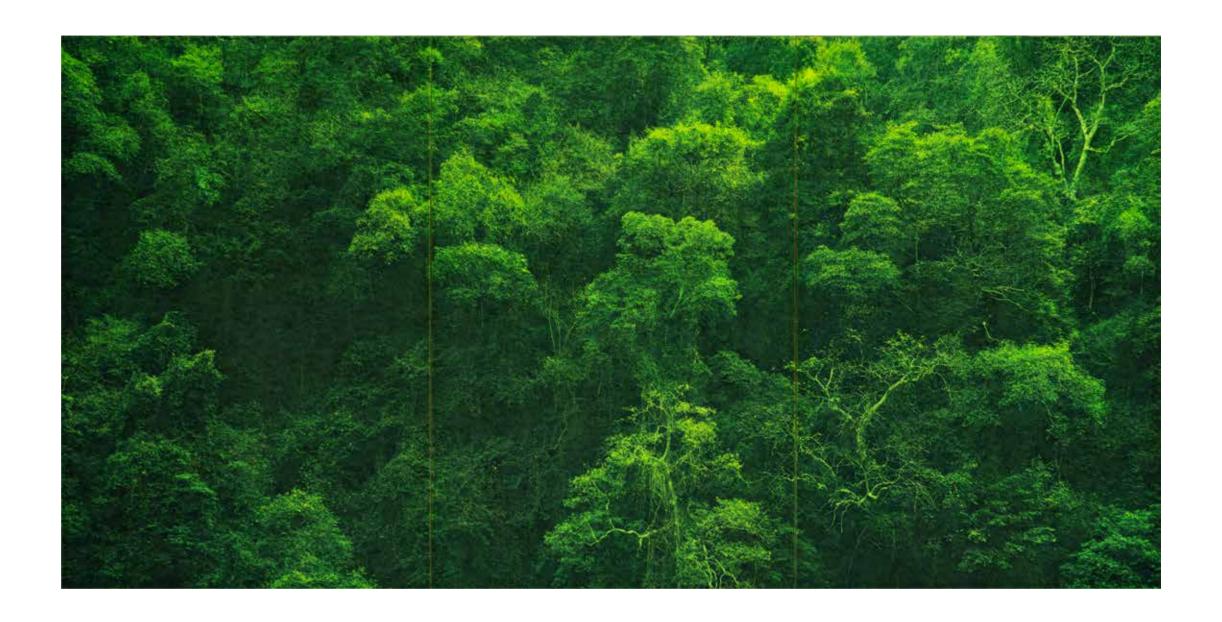
지난 10년간 한국 미술은 눈에 띄게 변화하며

되었습니다. 해외 유명 미술 전시회나 아트페어에 참여하는 한국 작가들이 늘어나면서, 그들의 작품이 전

작품을 더 넓은 관객층에 알릴 기회를 제공하였고, 이에 따라 대중과의 소통이 강화되었습니다.

이러한 발전에도 불구하고, 제 작업의 핵심은 여전히 이러한 한국 미술의 변화는 글로벌화, 디지털 기술의 노동집약적인 과정과 장인 정신에 대한 헌신에 뿌리를 발전, 사회적 변화가 함께 이루어낸 결과라고 생각합니다. 두고 있습니다. 각 작품은 무수한 시간을 들여 못을 앞으로도 한국 미술은 이러한 원동력을 바탕으로 하나하나 박아 넣는 명상적인 실천의 결과입니다. 이 더욱 다양하고 창의적인 방향으로 발전해 나갈 것으로

b. 1960

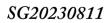


# BB20230801 (Triptych)

2023

Headless pin, acrylic on wood Titled and signed 'BB20230801 / YOOBONGSANG' on the reverse  $150\times300$  cm |  $59.1\times118.1$  in

b. 1960

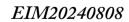


2023

Headless pin, acrylic on wood Titled and signed 'SG 20230811 / YOOBONGSANG' on the reverse  $100\times150$  cm |  $39.4\times59.1$  in



b. 1960



2024

Headless pin, acrylic on wood Titled and signed 'EiM 20240808 / YOOBONGSANG' on the reverse  $100\times150~cm\mid39.4\times59.1~in$ 





b. 1961

Born in 1961, Korean artist Ko Jae attended Toyo Art School and received a BA from Wako University in Japan and a MFA from the Maryland Institute College of Art in Baltimore, United States. She currently lives and works in Maryland, United States.

Ko Jae creates a unique visual language using elegant spirals and ribbon installations that can reach monumental proportions. She draws inspiration from nature, and her forms often resemble organic elements such as tree rings, tornadoes, roots, branches, or seeds. Her creative process was initially inspired by trees, as she began using sumi ink, a calligraphy ink made from burned wood, which she combined with paper, drawing from a common source of materials.

The intuitive design of each of Ko's sculptures are made from seemingly endless amounts of everyday office, recycled paper or adding machine tapes, which she unwinds and reshapes, bathes in vats of ink and then leaves them to dry out over months. Her captivating sculptures blur the line between writing and sculpting, taking on a biomorphic shape that resembles a swollen calligraphic mark. She may incorporate colour into her pieces, drawing inspiration from the vibrant primary colours found in traditional Korean settings.

Ko Jae notes that as her environment changes, her sources of inspiration continuously evolve to include influences from the Western world. She has related her work to bristlecone pine trees that are bent into shapes by the wind, yet still alive. These trees are present in the American West, which adds to her sources of inspiration that infuse into her work.

## 고 재

b. 1961

1961년 대한민국에서 태어난 고재는 일본의 토요 예술 학교를 다녔으며, 와코 대학을 졸업하였다. 이후 미국 볼티모어의 메릴랜드 예술 학교에서 석사 학위를 취득했으며, 현재 메릴랜드에 거주하며 활발한 작품 활동을 이어나가고 있다.

고재는 기념비적인 크기의 우아한 나선형과 리본 형상을 한 설치 작품으로 고유의 시각적 언어를 창조한다. 자연으로부터 영향을 받은 작품의 형태는 종종 나무의 나이테, 토네이도, 뿌리, 가지, 씨앗과 같은 유기적인 요소들과 닮아 있다. 특히 그녀는 초창기 작업 과정에서 나무로부터 많은 영감을 얻었으며, 나무를 태워 추출한 서예 재료인 수미 잉크를 주로 사용했다.

고재 특유의 직관적인 디자인은 일상의 사무공간에 끝없이 쌓여있는 재활용지와 머신 테이프로부터 시작했는데, 그녀는 이들을 길게 풀어내고 새롭게 모양을 잡은 뒤 잉크 통에 담아 수개월에 걸친 건조 과정을 지난다. 이를 통해 탄생한 고재의 작품은 마치 두꺼운 붓 자국 모양을 띤 불규칙하고 추상적인 생물을 연상시키며, 동시에 이는 서예와 조각의 사이 어딘가에 위치한 것 같은 독특한 형상의 매력으로 관객들을 사로잡는다.

고재는 자신을 둘러싼 환경이 달라짐에 따라 자신의 작품세계를 이루는 영감의 원천 역시 점차적으로 서양 문화의 요소를 포함하는 방향으로 변화해왔다고 말한다. 특히 그녀는 바람에 의해 모양이 휘어졌음에도 불구하고 여전히 살아있는 브리슬콘 소나무의 형상에 주목한다. 미국 서부에서 자라는 이 나무는 그녀의 작품에 새로운 영감과 발전의 뿌리가 되고 있다.

# Q1. Can you please tell us something about the works in the exhibition?

I have been working with paper as a medium for over forty years, with more than thirty years dedicated to exploring recycled paper. My work has continuously evolved as I experiment with various types of paper, textures, thicknesses, and colors. Throughout this process, I have been more interested in the possibilities of the material than its inherent qualities. I approach paper not just as a material, but as a living entity capable of interacting with nature, focusing on exploring its essential possibilities.

The works featured in this exhibition encapsulate the essence of my artistic practice. *JK1042 Ultramarine Blue* and *JK2140 Ultramarine Blue* showcase organic forms created by rolling paper, expressing the flow of nature and the passage of time. These pieces, using a vivid ultramarine blue, offer a visual experience that is both simple and profound. This color, inspired by natural elements, helps viewers to experience the beauty of nature from a new perspective.

JK2137 Ash Black on Red predominantly features black sumi ink with subtle hints of red in the background. Rather than creating a strong visual clash, this piece focuses on the depth and gravity of the black ink, visually expressing the impact of natural forces and the passage of time on the material. The use of sumi ink and pigments reflects the natural changes and the flow of time, adding layers of depth to the piece. Each of these works combines gravity, time, and the physical properties of the materials to induce natural transformations, allowing viewers to experience the power of nature in a new way. My intention is not to convey a specific conceptual message, but rather to reflect the transformative power of nature in my work.

Nature is a constant source of inspiration for me, and I strive to reinterpret it in a way that allows viewers to experience it anew. While I feel a deep responsibility toward the environment, I see myself not as an activist, but as someone who expresses the essence of nature through art. Through this exhibition, I hope viewers will discover new relationships between nature and materials and feel the changes of nature within the works themselves.

# Q2. How has your practice evolved in the last years?

Over the past few years, my practice has undergone significant development, largely driven by an in-depth exploration of the interaction between materials and natural forces. Initially, I focused on the transformative effects of nature, particularly water, on paper. For instance, I buried kraft paper in coastal sand to observe how it would change shape as it interacted with the flow of water. This process allowed me to witness firsthand the impact of natural forces on paper, leading to a deeper understanding and reinterpretation of material's roles within the natural world.

Following this, I expanded my work by utilizing rolled machine tapes. These tapes were immersed in ink and left to dry over an extended period, resulting in abstract forms with intricate, delicate lines. This method of working became essential in my exploration of time and accidentality, where the unpredictable outcomes were embraced as a natural part of my creative process.

In more recent years, I have returned to using kraft paper, but now with a focus on creating small modular forms without the use of ink or adhesive. By loosely rolling the paper, I allow gravity and intentional compositional decisions to shape the final piece naturally. This approach has made gravity and the passage of time integral elements in my work, contributing to the evolution of my pieces into something more organic and closely connected to nature.

This evolution has allowed my work to transcend beyond mere aesthetic exploration, becoming a profound meditation on the relationship between nature and materials. I strive for my pieces to convey a sense of being living organisms, reflecting a new perspective on the essence of nature and the inherent possibilities within the materials I use. My work continues to evolve in a direction that incorporates the naturalness and unpredictability of how time and gravity shape materials, pushing the boundaries of how we perceive the relationship between art and nature.

# Q3. How do you think Korean Art has changed in the last 10 years and what drove the changes?

Although I left Korea 45 years ago and may not be deeply familiar with the intricacies of the current Korean art scene, I can still observe some significant changes when comparing the past and the present. In the 1960s and 70s, Korean contemporary art emerged amidst social transformations, with the late 70s marking a pivotal moment as "Dansaekhwa" became a symbol of Korea's artistic originality. At that time, the art market in Korea was relatively small, and there was a tendency towards uniformity in style and material.

However, the contemporary Korean art I observe today is remarkably diverse and has gained substantial international influences. Many Korean artists have been active on the global stage for decades, developing their unique techniques and styles. This evolution has allowed Korean art to break free from the constraints of any single style, embracing a wide range of expressions and materials. This shift has been a driving force behind Korean art's ability to continuously expand and thrive within the international art scene.

In the past decade, in particular, Korean contemporary art has gained significant recognition in the international art market, with exhibitions in major museums and galleries, as well as a strong presence at international art events. I take pride in witnessing these changes, as they reflect the growing impact of Korean art on the global stage.

58

#### 01. 이번 전시에 출품된 작품에 관해 소개 부탁드립니다.

저는 40년 이상 종이를 매체로 작업해 왔으며, 그중 30년 이상은 재활용 종이에 집중해 왔습니다. 제 작품은 다양한 종류의 종이와 각기 다른 질감, 두께, 색상 등을 실험하면서 끊임없이 진화해 왔습니다. 이 과정에서 저는 종이의 고유한 품질보다는 그 가능성에 더욱 집중해 왔습니다. 종이를 단순한 재료로 보는 것이 아니라. 자연과 상호작용을 할 수 있는 하나의 생명체로 접근함으로써. 종이의 본질적 가능성을 탐구하는 데 주력해 왔습니다.

이번 전시에 출품된 작품들은 이러한 제 작업의 핵심을 잘 드러냅니다. 'JK1042 Ultramarine Blue'와 'JK2140 Ultramarine Blue'는 종이를 말아서 형성된 유기적인 형태로, 자연의 흐름과 시간의 경과를 표현하고 있습니다. 이 작품들은 강렬한 '울트라마린 블루' 색상을 사용하여. 단순하면서도 깊이 있는 시각적 경험을 제공합니다. 이 색상은 자연에서 영감을 받은 것으로, 관객들이 자연의 아름다움을 새로운 시각으로 경험할 수 있도록 도와줍니다.

'JK2137 Ash Black on Red'는 주로 검은색 먹이 돋보이며. 미세한 붉은 배경이 감지될 수 있는 작품입니다. 이 작품은 강렬한 색상 대비보다는 먹색의 깊이와 무게감을 통해 시각적인 충돌 대신, 자연의 힘과 시간의 흐름을 시각적으로 표현하는 데 중점을 두었습니다. 여기서 사용된 먹과 색소는 자연의 변화와 시간의 흐름을 반영하여, 작품에 깊이 있는 층위를 더해줍니다. 이러한 작품들은 중력 시간, 그리고 재료의 물리적 특성이 결합하여 자연스러운 변형을 끌어내며, 이를 통해 관객들이 자연의 힘을 새로운 방식으로 경험할 수 있도록 합니다.

제 작업은 특정한 개념적 메시지를 전달하려는 것이 아닙니다. 오히려 자연의 변형적인 힘에 매료되어 그 힘을 작품에 반영하고자 합니다. 자연은 항상 저에게 영감을 주는 원천으로, 저는 이를 새로운 방식으로 해석하여 관객들이 자연을 새롭게 경험할 수 있는 기회를 제공하고자 합니다. 환경에 대한 책임감을 느끼고 있지만. 저는 환경 운동가라기보다는 자연의 본질을 예술로 표현하는 사람이라고 생각합니다. 이번 전시를 통해 관객들이 자연과 재료의 새로운 관계를 발견하고, 작품 속에서 자연의 변화를 느낄 수 있기를 바랍니다.

#### O2. 지난 몇 년간 작업 방식의 어떠한 발전 혹은 변화가 있었는지 설명 부탁드립니다.

지난 몇 년 동안 제 작업은 재료와 자연의 상호작용에 대한 심도 있는 탐구를 통해 많은 발전을 이루었습니다. 초기에는 자연의 힘, 특히 물과 같은 요소가 종이에 흐름을 잘 알지는 못하지만, 과거와 현재를 비교해 보면 미치는 영향을 관찰하는 것에서 출발했습니다. 예를 들어. 몇 가지 중요한 변화가 눈에 띕니다. 1960-70년대 한국 해안가의 모래 속에 크라프트 종이를 묻어 물의 흐름에 따라 종이의 형태가 어떻게 변화하는지를 관찰했습니다. 이 과정을 통해 자연의 힘이 재료에 미치는 영향을 직접 획득하는 중요한 전화점이었습니다. 당시에는 미술 경험하고, 이를 통해 자연과 재료 간의 관계를 재해석하게 시장이 작고, 스타일과 소재에 있어 다소 회일화된 경향이 되었습니다.

확장했습니다. 이 테이프는 잉크에 담가 오랜 시간 건조 다채롭고. 국제적인 영향력을 가지고 있습니다. 여러 과정을 거치면서 복잡하고 섬세한 선을 가진 추상적인 한국 작가들이 오랜 시간 동안 국제 무대에서 활동하며 형태로 변모하였습니다. 이러한 작업 방식은 시간과 자신만의 독특한 기술과 스타일을 발전시켜 왔고, 그 결과 우연성의 개념을 탐구하는 데 중요한 역할을 했습니다.

전착제를 사용하지 않고 느슨하게 말아 작은 모듈 형태를 지속적으로 확장할 수 있는 워동력이 되었습니다. 만들고, 중력의 힘과 의도된 형태 구성에 따라 자연스럽게 와성되도록 했습니다. 이 과정에서 중력과 시간의 특히 최근 10년간 한국 현대미술은 국제 미술 시장에서 큰 흐름이 제 작업의 핵심 요소가 되었으며, 이는 작품을 주목을 받고 있으며, 주요 미술관과 갤러리에서의 전시는 더 유기적이고 자연과 밀접하게 연결된 것으로 만들어 주었습니다

특히, 이러한 변화는 제 작업이 단순한 미적 탐구를 넘어. 자부심을 느낍니다. 자연과 재료의 관계에 대한 심오한 성찰로 이어지게 했습니다. 저는 제 작품이 그 자체로 살아있는 유기체처럼 느껴지기를 바라며, 자연의 본질과 재료의 가능성을 새로운 시각으로 탐구하고 있습니다. 제 작업은 시간이 흐름에 따라 자연이 재료에 미치는 영향을 탐구하는 과정에서, 자연스러움과 우연성을 작품에 반영하는 방향으로 계속해서 진화하고 있습니다.

### O3. 지난 10년간 한국 미술이 어떻게 변화해 왔다고 생각하시는지, 그리고 그 변화의 원동력은 무엇이라고 생각하시나요?

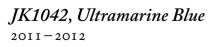
저는 45년 전 한국을 떠나 현재 한국 미술의 세부적인 현대미술은 사회적 변화와 발전 속에서 형성되었으며. 특히 70년대 후반 등장한 단색화는 한국 미술이 독창성을 있었습니다.

이후에는 둥글게 말린 머신 테이프를 사용하여 작업을 그러나 현재 제가 바라보는 한국의 현대미술은 매우 한국 미술은 더 이상 특정 스타일에 국한되지 않고, 다양한 표현과 재료를 수용하게 되었습니다. 이러한 변화는 한국 최근에는 다시 크라프트 종이를 사용하여 잉크나 미술이 국제 미술계의 흐름 속에서도 뒤처지지 않고

> 물론 국제 예술 행사에서도 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 저는 이러한 변화를 보며 한국 미술이 국제 무대에서 더욱 큰 영향력을 발휘하고 있다는 점에서

60 6 і

b. 1961



Rolled paper, sumi ink and pigmented ink  $68 \times 98 \times 15$  cm |  $26.8 \times 38.6 \times 5.9$  in



b. 1961



Rolled paper, sumi ink and pigmented ink  $214 \times 138 \times 8$  cm |  $84.3 \times 54.3 \times 3.1$  in



b. 1961



Rolled paper, sumi ink and pigmented ink  $95 \times 90 \times 18$  cm |  $37.4 \times 35.4 \times 7.1$  in





b. 1961

Lee Gil Rae is a Korean artist, who was born in Yeongam-gun in 1961. He graduated from the Kyung Hee University in 1993 with a Master's degree in sculpture. He currently lives and works in Seoul.

The pine tree's rich sculptural appeal provides Lee Gil Rae with constant inspiration, he recreates its shape using copper tubes. The metal allows the artist to represent each part of the tree in the best of ways: thin slices cut into ovals become bark; cut into lines and then welded, they take the shape of pine needles. As it oxydises, copper develops a patina which resembles the green shade of tree-covering moss.

Lee's works retain the form of traditional sculpture, but his aesthetic language is nothing less than unique. His linear contours, realised by connecting numerous small sculptural units imitates the process through which cells completes a human form. By doing so, not only he captures the vitality of nature in intriguing shapes, he also surpasses the limitations of sculptural expression and envisions the unbound liberty of painterly gestures.

Nature will forever be a teacher of his, Lee says, and he pays tribute to the sheer beauty of nature in his own way — by condensing his awe into works of art. Lee's pine trees reflect the strength of an immortal organism that pumps energy from the subterrane and up into the atmosphere; a vision transcending the ways in which we usually view nature and its energy.

# 이길래

b. 1961

이길래는 1961년 전라남도 영암군에서 태어난 한국의 예술가이다. 그는 1993년 경희대학교에서 조소를 전공하였으며, 현재 서울에 거주하며 작품 활동을 이어가고 있다

이길래는 세월의 풍화를 머금고 있는 듯한 소나무의 충만한 조형적 매력에 착안한다. 그는 동(銅)파이프를 통해 이를 재현하는데 금속은 작가로 하여금 나무 각각의 부분을 최선의 방식으로 재현하도록 한다. 타원형으로 잘라낸 파이프는 나무의 표피가 되고, 파이프를 선으로 잘라 연결하면 잎과 옹이, 나이테가 된다. 나아가 여기에 녹이 슬면 이는 나무에 낀 푸른 이끼의 모습을 연상시킨다.

그의 작업은 전통적인 조각 형태를 견지하지만 안과 밖이 통하는 구조로 형상을 비워내는 독창적인 조형언어를 보여준다. 작은 단위 조각의 연결을 통해 표현되는 선의형태는 자연의 생명력을 감각적인 형태로 표현하면서도, 동시에 조각이 가진 표현의 한계를 넘어 회화적인 형태의자유로움을 느끼게 한다.

자연이 자신의 영원한 스승이라고 말하는 작가는 그만의 방식으로 자연에 대한 경외감을 작품에 응축하여 표현하고 있다. 이렇듯 자연에 대한 경외와 그 생명력을 응집해 소나무를 창조해내는 작가의 작품은 흡사 중력을 거스르고 꿈틀거리면서 솟아올라 땅 밑에 있는 에너지를 대기로 끌어 올리는 듯한 불멸의 생명체의 모습을 띠며 자연의 생명력에 대한 일반적인 인식을 뛰어 넘는다.

Portrait of Lee Gil Rae © baufoto

# Q1. Can you please tell us something about the works in the exhibition?

These works in the exhibition are centred around the theme of nature, which I have continuously explored, using diverse forms and materials to express new visual languages.

The first piece, *Millennium Pine Tree 2022–10*, is a three-dimensional sculpture made from copper pipes and stands at 200 cm tall. It represents a pine tree with a bent form, emphasising the soft curves and delicate textures of the material to convey natural flow and dynamic movement.

The second work, *Millennium Pine Tree 2022–2*, is a bas-relief mounted on the wall, created using 102 cm long copper pipes. Inspired by drawing techniques, it depicts the pine tree as if it were undulating like waves. Installed on the wall, it plays with shadow and light, providing different perspectives depending on the viewing angle.

The third sculpture, Millennium Pine Tree 2023-3, is a large-scale piece standing 202 cm high, crafted from copper pipes and metal silver paint. This work captures both the grandeur and the mystery of a pine tree, with the sparkling effect of the metal silver paint enhancing the beauty of nature and leaving a striking visual impression on the viewer. My work encapsulates the natural cycle of birth and death. In nature, trees and stones display states of life based on their properties, which can be understood through the logic of change and cyclicity. I explore how the conventional boundaries between life and death are, in reality, interconnected. Reflecting the lesson that humans should be humble towards life, this shift in perception influences how we understand nature and express it through art. Life and death are merely different states of phenomena, all part of a larger cycle of repetition.

All three works exhibited reflect my ongoing engagement with nature and my experiments with contemporary sculptural language. Through these works, visitors will have the opportunity to traverse the bridge between nature and art. I hope you will appreciate the unique sculptural elements of each piece and the stories they encapsulate.

# Q2. How has your practice evolved in the last years?

Over the past few years, there have been several important developments and changes in my approach to art. I have expanded the sculptural language based on nature and focused on exploring various materials and techniques. Recently, I have been using not only copper pipes but also other metals and materials to enrich the texture and depth of my works. By exploiting the natural corrosion of metals, I have managed to create textures that resemble moss on pine bark and used copper wire to depict pine needles and branches, fully utilising the physical properties of the materials to reproduce the appearance of nature. These processes have been aimed at enhancing the mimetic effect of the artwork.

There have also been changes in my working methods. Specifically, I have explored more organic forms by cutting and welding copper pipes to create cellular structures. Like a blacksmith shaping iron, I hammer the copper pipe pieces into desired forms, infusing the artwork with vitality and the energy of nature. I have also altered the way I install my works to emphasise interaction with space. By actively trying out installations of bas-relief sculptures on walls and hanging vertical structures from ceilings, I ensure that the audience can experience the artworks from various angles. These efforts provide new visual experiences and expand the individual meanings of the pieces.

I have also been actively engaged in foundational drawing work, using ink on rice paper or pen on paper to sculpturally draw, setting the base for my sculptural work and seeking deeper expressions through organic connections to the sculpting process.

Conceptually, my work has evolved as well. I continuously explore themes such as the relationship between humans and nature and environmental issues, aiming to metaphorically express these themes through my pieces. Particularly in my series of pine trees, I reflect values of longevity, purity, and harmony, while also sounding an alarm about the crises which nature faces due to rapid industrialisation. Through this, I aim to encourage viewers to adopt new perspectives on environmental issues.

Over the years, my work has been an experiment in exploring and expressing nature, pushing the boundaries of materials and forms. Going forward, I plan to continue this exploration, creating new works based on these studies and maintaining communication with the audience.

# Q3. How do you think Korean Art has changed in the last 10 years and what drove the changes?

Over the past decade, Korean art has experienced diverse and active changes. Among these, globalisation has played a crucial role. Many Korean artists have gained international acclaim by participating in overseas exhibitions and biennales, a development that can be attributed to the globalisation of the art market and the influence of social media, both of which have significantly enhanced the accessibility and recognition of Korean art worldwide.

Another significant change has been the enhanced communication with the public. The increase in interactive exhibitions, artist dialogues, and educational programmes at museums and galleries has enabled art to connect more directly with broader audiences. This approach has helped transform the perception of art from being the exclusive domain of certain classes to a universal culture that everyone can participate in and experience.

Amidst this backdrop, Korean art has been exploring new uses of technology and media, expanding both formal and thematic boundaries. The use of digital art, interactive installations, and virtual reality is becoming increasingly common, changing the traditional ways of viewing art. Simultaneously, Korean art continues to develop a unique contemporary art language through the reinterpretation of traditional genres and techniques.

These trends are expected to continue, and it is anticipated that Korean art will become an increasingly prominent field on the international stage. The future of Korean art looks bright and vibrant, propelled by these varied initiatives and expanded global communication.

70 71

#### 01. 이번 전시에 출품된 작품에 관해 소개 부탁드립니다.

이번 작품들은 제가 계속해서 탐구해 온 자연의 주제를 중심으로, 다양한 형태와 재료를 사용하여 새로운 시각적 언어로 표현하고자 했습니다.

첫 번째 작품인 'Millennium Pine Tree 2022-10'은 높이 200cm의 동 파이프를 사용한 입체 조각입니다. 이 작품은 구부러진 형태의 소나무를 형상화하고 있으며, 자연스러운 흐름과 동적인 움직임을 표현하기 위해 소재의 부드러운 곡선과 섬세한 결을 강조하였습니다.

두 번째 작품인 'Millennium Pine Tree 2022-2'는 벽에 거는 부조 작품으로, 길이 102cm의 동 파이프를 활용하여 만들어졌습니다. 이 작품은 드로잉 작업에서 영감을 받아 소나무가 마치 물결치듯 흐르는 모습을 표현하였으며, 벽에 설치함으로써 그림자와 빛의 상호작용을 통해 보는 각도에 따라 다른 느낌을 주는 것이 특징입니다.

세 번째 작품 'Millennium Pine Tree 2023-3'은 높이 202cm의 대형 입체 조각으로, 동 파이프와 메탈 실버 페인트를 사용하여 소나무의 웅장함과 신비로움을 동시에 담아냈습니다. 이 작품은 특히 메탈 실버 페인트의 반짝이는 효과를 통해 자연의 아름다움을 강조하면서, 관객에게 시각적으로 강렬한 인상을 남기고자 합니다.

저의 작업은 탄생과 죽음이라는 자연의 순화 과정을 담고 있습니다. 자연에서 나무와 돌은 그들의 물성에 따라 생명의 상태를 나타내며, 이는 변화와 순화의 논리로 이해됩니다. 저는 우리가 일반적으로 생각하는 생명과 죽음의 경계가 실제로는 서로 연결되어 있음을 탐구합니다. 인간이 생명에 대해 겸손해야 한다는 교훈을 반영하며, 이러한 인식의 전환은 우리가 자연을 이해하고 예술을 통해 표현하는 방식에 영향을 미칩니다. 생과 사는 단지 현상의 다른 상태일 뿐, 이 모든 것은 순환의 큰 틀 안에서 반복됩니다.

이번 전시에 출품된 세 작품 모두 제가 지속적으로 추구해 온 자연과의 교감, 그리고 현대적 조형 언어를 통한 표현의 실험을 반영하고 있습니다. 관객 여러분께서는 이 작품들을 통해 자연과 예술 사이의 다리를 건널 수 있는 경험을 하시게 될 것입니다. 각 작품이 지닌 독특한 조형적 요소와 함께 그 속에 담긴 이야기를 느껴보시길 바랍니다.

#### 02. 지난 몇 년간 작업 방식의 어떠한 발전 혹은 변화가 있었는지 설명 부탁드립니다.

발전과 변화가 있었습니다. 자연을 기반으로 한 조형 다양한 방법을 실험하고, 재료와 형식의 경계를 확장하며 언어를 더욱 확장하고, 다양한 재료와 기법을 탐구하는 지속적으로 발전해 왔습니다. 앞으로도 이러한 탐구를 데 중점을 두었습니다. 최근에는 동 파이프 외에도 바탕으로 새로운 작품을 창작하고 관객과의 소통을 이어 다양한 금속과 재료를 사용하여 작품의 질감과 깊이를 나가고자 합니다. 더욱 풍부하게 만들고자 했습니다. 금속의 부식을 통해 소나무 껍질에 이끼가 끼인 것 같은 자연적인 텍스처를 구현하고, 동선을 사용하여 나이테와 솔잎을 표현하는 등. **03. 지난 10년간 한국 미술이 어떻게 변화해 왔다고** 재료의 물성을 최대한 활용하여 자연의 모습을 재현하려 노력하고 있습니다. 이러한 과정을 통해 작품의 미메시스 효과를 강화하고자 했습니다.

작업 방식에도 몇 가지 변화를 시도했습니다. 특히, 동 변화를 겪었습니다. 이러한 변화 중에서 글로벌화가 파이프를 원형으로 자르고 용접하여 세포 조직을 만드는 중요한 역할을 하였습니다. 특히 많은 한국 작가가 해외 과정을 통해 더욱 유기적인 형태를 탐구하고 있습니다. 전시와 비엔날레에 참여하면서 국제적인 명성을 얻게 대장장이가 철을 다루듯이 망치를 이용해 동 파이프 되었고. 이는 미술 시장의 글로벌화와 소셜 미디어의 조각들을 원하는 모양으로 두드리면서 새로운 형상을 영향으로 한국 미술의 접근성과 인지도가 크게 향상된 창조하고 있으며, 이를 통해 작품 속에 생명력과 자연의 결과입니다. 에너지를 담아내고자 합니다. 공간과의 상호작용을 중시하여 작품을 설치하는 방법에도 변화를 주었습니다. 또 다른 중요한 변화는 대중과의 소통 강화입니다. 입체 조각뿐만 아니라 벽에 걸린 형태의 부조 조각, 천장에 미술관이나 갤러리에서 관객 참여형 전시, 작가와의 대화, 매다는 수직적 구조물 설치 작업을 좀 더 적극적으로 교육 프로그램 등 다양한 소통 방식이 증가하면서 미술이 시도함으로써, 관객이 작품을 다양한 각도에서 경험할 그 더 많은 사람들과 직접적으로 연결되고 있습니다. 이러한 수 있도록 하였습니다. 이러한 시도는 관객에게 새로운 - 접근은 미술을 특정 계층의 전유물이 아닌 모든 사람이 시각적 경험을 제공하고, 작품의 개별적 의미를 확장하는 참여하고 경험할 수 있는 보편적인 문화로 인식되게 데 기여했습니다.

최근에는 조형 작품의 모태가 되는 드로잉 작업도 이런 배경 속에서 한국 미술은 기술과 매체의 새로운 적극적으로 진행하고 있습니다. 장지에 먹을 사용하거나, 사용을 탐구하며 형식적, 내용적 경계를 확장하고 펜으로 종이에 조각하듯 드로잉을 하며 작품의 기초를 다지고, 조형 작업과의 유기적인 연결을 통해 더 깊이 있는 현실 등 새로운 기술을 활용한 작품들이 점차 늘어나고 표현을 모색하고 있습니다.

자연과 인간의 관계, 환경 문제 등을 지속적으로 탐구하며, 계속해서 개발하고 있습니다. 작품을 통해 이러한 주제들을 은유적으로 표현하고자 합니다. 특히, 소나무 연작에서는 장수와 고결, 화합의 이러한 트렌드는 앞으로도 계속될 것으로 보이며, 한국 가치를 반영하면서도. 급속한 산업화로 인한 자연의 미술이 국제 무대에서 더욱 주목받는 분야가 될 것으로 위기를 경고하고자 합니다. 이를 통해 관객이 환경 문제에 기대됩니다. 한국 미술의 미래는 이러한 다양한 시도와 대한 새로운 시각을 가지도록 유도하려 합니다.

지난 몇 년 동안, 저의 작업 방식에는 몇 가지 중요한 지난 몇 년간 저의 작업은 자연을 탐구하고 표현하는

# 생각하시는지, 그리고 그 변화의 원동력은 무엇이라고 생각하시나요?

지난 10년 동안 한국 미술은 매우 다양하고 활발한

하는데 기여하고 있습니다.

있습니다. 디지털 아트, 인터랙티브 설치, 그리고 가상 있으며, 이는 전통적인 미술 관람 방식을 변화시키고 있습니다. 이와 동시에, 한국 미술은 전통적인 장르와 작품의 개념적 측면에서도 발전이 있었습니다. 저는 기법에 대한 재해석을 통해 독창적인 현대 미술 언어를

> 글로벌 커뮤니케이션의 확대로 더욱 밝고, 다채롭게 전개될 것입니다.

b. 1961

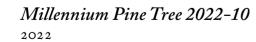


2022

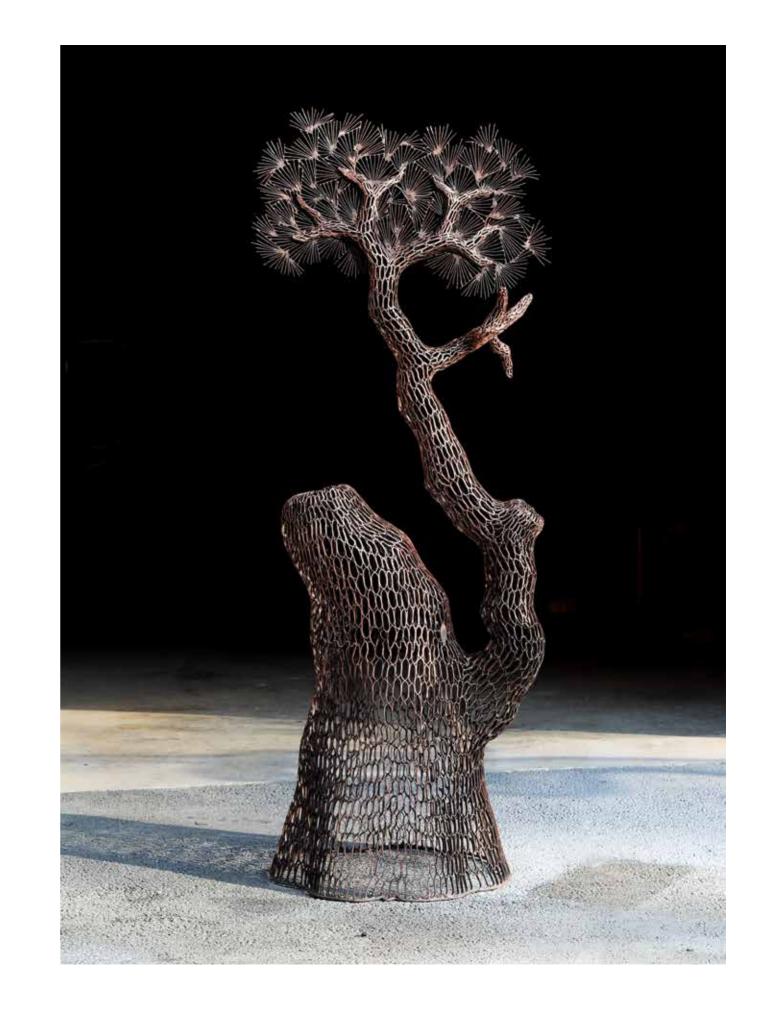
Copper welding 102 × 98 × 50 cm | 40.2 × 38.6 × 19.7 in



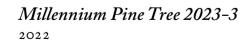
b. 1961



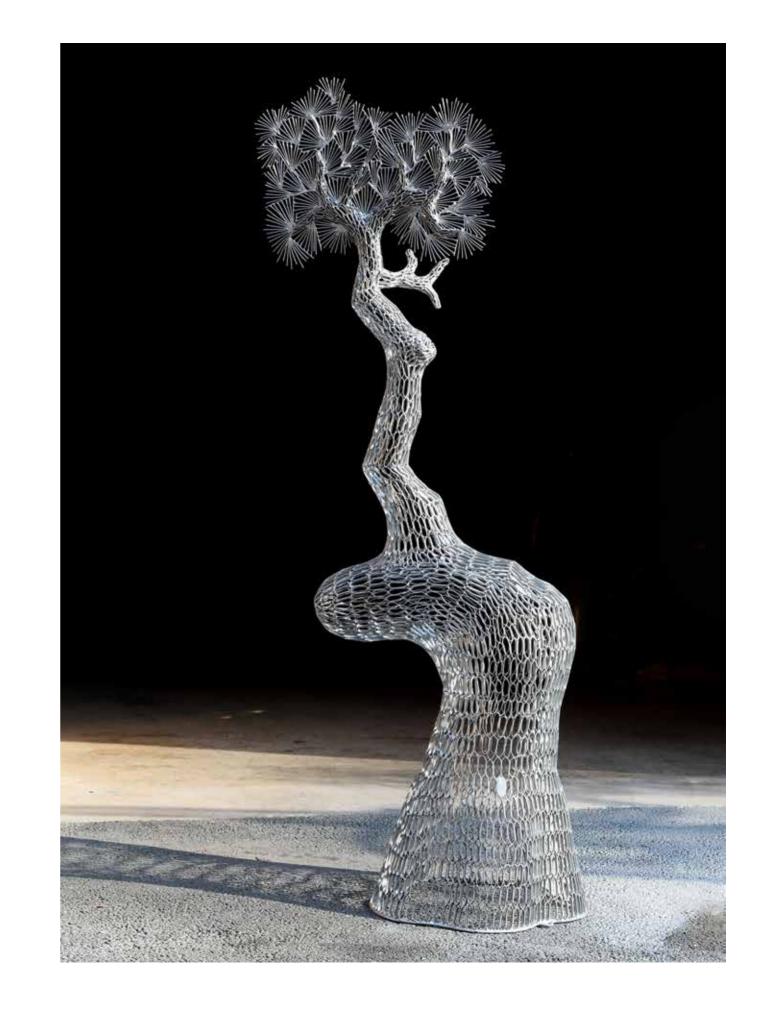
Copper welding 200 × 75 × 58 cm | 78.7 × 29.5 × 22.8 in



b. 1961



Copper welding, metal silver paint  $202 \times 85 \times 50$  cm |  $79.5 \times 33.5 \times 19.7$  in



### **INDEX**



CHO SUNG-HEE
Naive Blossom B



16-17 CHO SUNG-HEE Pure Blossom



18-19 CHO SUNG-HEE Red Blossom Garden 2023



50-51 YOO BONG SANG *BB20230801 (Triptych)* 2023



52-53 YOO BONG SANG *8G20230811* 2023



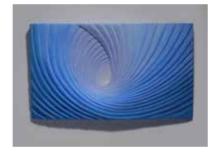
54-55 YOO BONG SANG *EIM20240808* 2024



26-27 KIM HEE KYUNG Bloom 230905 2023



28-29 KIM HEE KYUNG *Bloom 240105* 2024



30-31 KIM HEE KYUNG Insight 240707



62-63 KO JAE JK1042, Ultramarine Blue 2011-2012



64-65 KO JAE JK2137, Ash Black on Red 2022



66–67 KO JAE JK2140, Ultramarine Blue 2022



38-39 LEE GI SEONG *Kalpa No.24100-065* 2024



40-41 LEE GI SEONG Kalpa No. 2440-007 2024



42 - 43 LEE GI SEONG Kalpa No. 2450-081 2024



74-75 LEE GIL RAE Millennium Pine Tree 2022-2



76-77 LEE GIL RAE Millennium Pine Tree 2022-10 2022



78-79 LEE GIL RAE Millennium Pine Tree 2023-3 2023

This catalogue was created for the exhibition 'Timeless Expressions: Korean Art' presented by Opera Gallery from the 4TH to 30TH September 2024

ACKNOWLEDGMENTS

We extend our gratitude to all the individuals who contributed to this extraordinary exhibition.

CURATOR

Yoonju Kim

COORDINATION Louise Bassou

GRAPHIC DESIGN
Marine Duroselle

RESEARCH

Louise Bassou

Anaïs Chombar

Andréa Dubois

Yoonju Kim

Woo Jin Kim

PROOFREADING

Louise Bassou

Anaïs Chombar

Andréa Dubois

Yoonju Kim

Woo Jin Kim

Samia Rabehi

COVER

Yoo Bong Sang, SG20230811, 2023

All rights reserved. Except for the purpose of review, no part of this ebook should be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publishers.

### **OPERA GALLERY**

18, Eonju-ro 154 gil, Gangnam-gu, Seoul 06021 T. +82 2 3446 0070 seoul@operagallery.com operagallery.com

