

**KIAF
ART
SEOUL
2019**

**ARARIO
GALLERY**

BOOTH NO. B39

ARTIST

BYUN Soonchoel
Eko NUGROHO
HWANG Gyutae
HUH Myoung Wook
Jompert KUSWIDANANTO
Kohei NAWA
KIM Soun-Gui
LEE Kangwook
Tai Jung UM

VIP PREVIEW

25 Sep. 3 – 8pm

PUBLIC OPENING

26 – 28 Sep. 11 am – 7:30 pm

29 Sep. 11 am – 5 pm

VENUE

Coex 1F Hall A & B, Seoul, South Korea

엄태정 | Tai-Jung UM

b. 1938, Korea

As Korean abstract sculpture's first generation pioneer, Tai-Jung Um (b. 1938, Korea) has devoted himself to metal sculpture and investigated materials and resources throughout his artistic career, one that continues to the present. The recent selection and subsequent presentation of his work *A Stranger Holding Two Wings* (2018) for Frieze Sculpture 2019 was an important opportunity to introduce to the world Tai-Jung Um's sixty years of artistic journey, synchronized with the history of Korean abstract sculpture. Born in 1938 in Mungyeong, South Korea, Tai-Jung Um graduated from the Department of Sculpture in the College of Fine Arts at Seoul National University, studied at Saint Martin's School of Art in London, and held positions as a research professor at Berlin Fine Arts University and professor in the Department of Sculpture in the College of Fine Arts at Seoul National University.

On view for KIAF 2019, *A Peaceful Space* (2018) and the small drawing series *Crack* (2000-2002) exemplify the artist's pursuit of balance and unity, in two very different manners, illustrating coexistence and the reconciliation of mutually exclusive elements. The sculpture *A Peaceful Space* generates a dialogue with its surrounding space, drawing the viewer in to the unique space-time, which expands into a kind of a new universe, embodied and realized by Um's sculptures. On the other hand, the drawing series *Crack* (2000-2002), while reminiscent of cheerful gestures and bodily movements of a person or a character, was completed by a repetitive performance of drawing lines infinitely with an ink pen on a white paper. This method of accumulating ink resembles the production technique of striking, welding and polishing a piece of metal.

엄태정 작가는 서울대학교 재학 중이던 1960년대 초반 철의 물질성에 매료된 이후 지금까지도 금속 조각을 고수하며 재료와 물질을 탐구해오고 있다. 작가는 1967년 그의 대표적 철 조각 <절규>로 국전에서 국무총리상을 수상하며 미술계의 주목을 받았으며, 1970년대에는 재료 내외부의 상반된 색과 질감을 두드러지게 보여주는 구리조각들을 발표했다. 올해 '프리즈 런던 스컬프처 2019'에서는 엄태정 작품 <두개의 날개와 낯선자>를 선보임으로써 한국 추상조각의 역사와 함께 하는 엄태정 조각 여정의 60년을 진지하게 해외에 소개하는 기회가 되었다. 엄태정 작가는 1938년 경북 문경에서 태어나 서울대학교 미술대학 조소과를 졸업하고 영국 세인트 마틴스에서 수학하였으며, 독일 베를린 예술대학 연구교수를 거쳐 서울대학교 미술대학 조소과 교수를 역임했다. 2004년부터 현재까지 서울대학교 명예교수이며 2013년부터 대한민국 예술원 회원으로 활동 중이다.

<어느 평화로운 공간>(2018)에서는 주변과 소통하는 엄태정의 조각들은 관람객들을 작가가 마련해놓은 시공간 속으로 끌어들이며 새로운 우주를 만들어낸다. 한편에 잉크 페인팅 <틈>(2000-2005) 연작은 문자나 사람의 손짓과 몸짓을 연상시키는 유쾌한 모습을 하고 있지만, 흰 종이 위에 잉크 펜을 이용해 무수히 선을 수행적으로 반복해 그려 완성된 것이다. 이 반복적인 방법론은 그의 조각이 지닌 조형성뿐 아니라 금속을 두드리고 용접하고 연마하는 제작 기법과도 닮아있다.

A Peaceful Space

2018

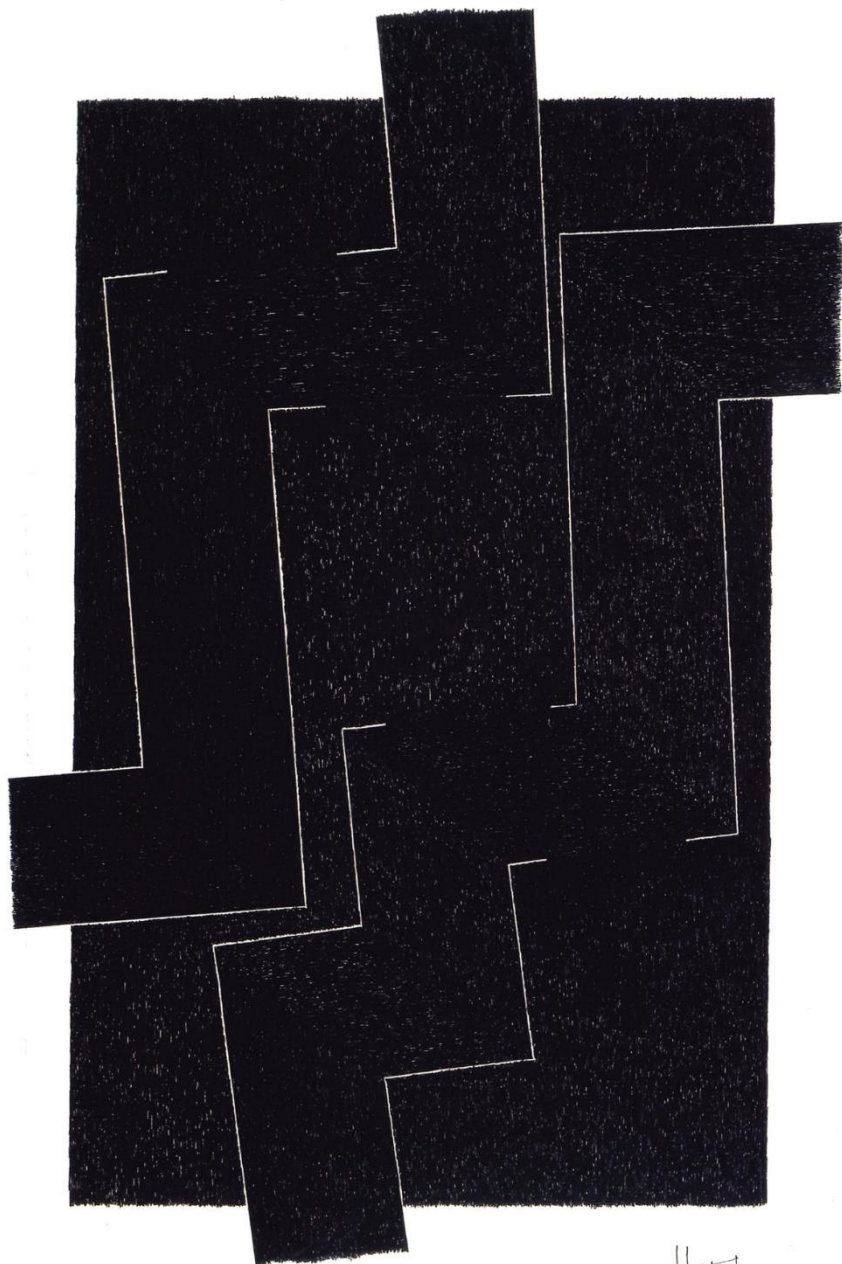
Steel

80 x 280 x 120(h) cm

2004

A Crack – 04, No. 1
2004
Ink on paper
100 x 70 cm

2004 Heide

A Crack - 00, No. 1

2004

Ink on paper

100 x 70 cm

김순기 | KIM Soun-Gui

b. 1946, Korea

Kim Soun-Gui (b. 1946) completed her undergraduate and graduate studies in fine art at Seoul National University in 1971 before moving to France on a scholarship from the French government. While working as artist in France, she has taught at École Nationale d'Art Décoratif de Nice, the École Supérieure des Beaux-Arts de Marseille, and the École Nationale Supérieure d'Art de Dijon.

Ever since her first video work in 1973, Kim has created works in many different forms such as installation, video, multimedia, performance and photography. With an interest in the teachings of Buddhism and Taoism as well as Wittgenstein's philosophy of language, she has elaborately dealt with philosophical ideas on time, word play, and art and life. Her works have been presented in Gwangju Biennale, the National Museum of Modern and Contemporary Art in Korea, Artsonje Center, the Austrian Museum of Modern Art, Ars Aevi - a Museum of Contemporary Art in Bosnia, Centre Pompidou, Fondation Cartier, the Museum of Modern and Contemporary Art in Nice, and the San Diego Museum of Art in California.

김순기는 콜라주, 회화, 영상작업 등 다양한 매체를 이용한 작업을 하며 국제무대에서 활동해왔다. 동양철학에 대해 꾸준히 공부해왔던 김순기는 1971년부터 프랑스에서 미학과 기호학을 수학하고 재불작가로 활동하며 자연스럽게 서양과 동양을 넘나드는 작업을 보여주기 시작했다. 진정한 삶을 위해 나를 버림(無我)으로써 우주 대자연의 모든 것을 받아들이는 열림에 이르고자 하는 동양의 철학이 서양의 문화와 맥락 속에서 새로운 방향으로 해석될 수 있는 가능성을 찾은 것이다.

김순기는 1946년 대한민국 충남 부여에서 출생하여 서울대학교 미술대학을 졸업하고 동 대학원을 수료한 후 1971년부터 프랑스에 거주하며 작업하고 있다. 액상프로방스, 니스 대학에서 기호학과 미학을 수학한 후, 니스, 마르세유, 디종 대학에서 교수로 재직했고, 아라리오뮤지엄 인 스페이스(2016), 아트선재센터(2014), Slought Foundation(2013), 니스현대미술관(1991) 등에서 개인전을 가졌다. 주요 저서로는 <산은 바다요, 바다는 산이요: 장자와 비트겐슈타인(Montagne, C'est la Mer: Tchouang-Tseu et Wittgenstein)>, <게으른 구름 (Les Nuages Paresseux)>, <예술 혹은 침묵의 청취: 김순기와 자크 데리다, 장-뤽 낭시, 존 케이지와의 대화(Art or Listen to the Silence: Kim Soun-Gui Conversation with Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy and John Cage)>, 시화집 <보이니? (Entends-tu?)>가 있다.

Carte du monde

1989-1990

Paper collage, acrylic on canvas

Dimensions variable (13 pieces)

Carte du monde (detail)

1989-1990

Paper collage, acrylic on canvas

53.7 x 49.7 cm

Carte du monde (detail)

1989-1990

Paper collage, acrylic on canvas

24 x 19 cm

ETANG DE BERRE

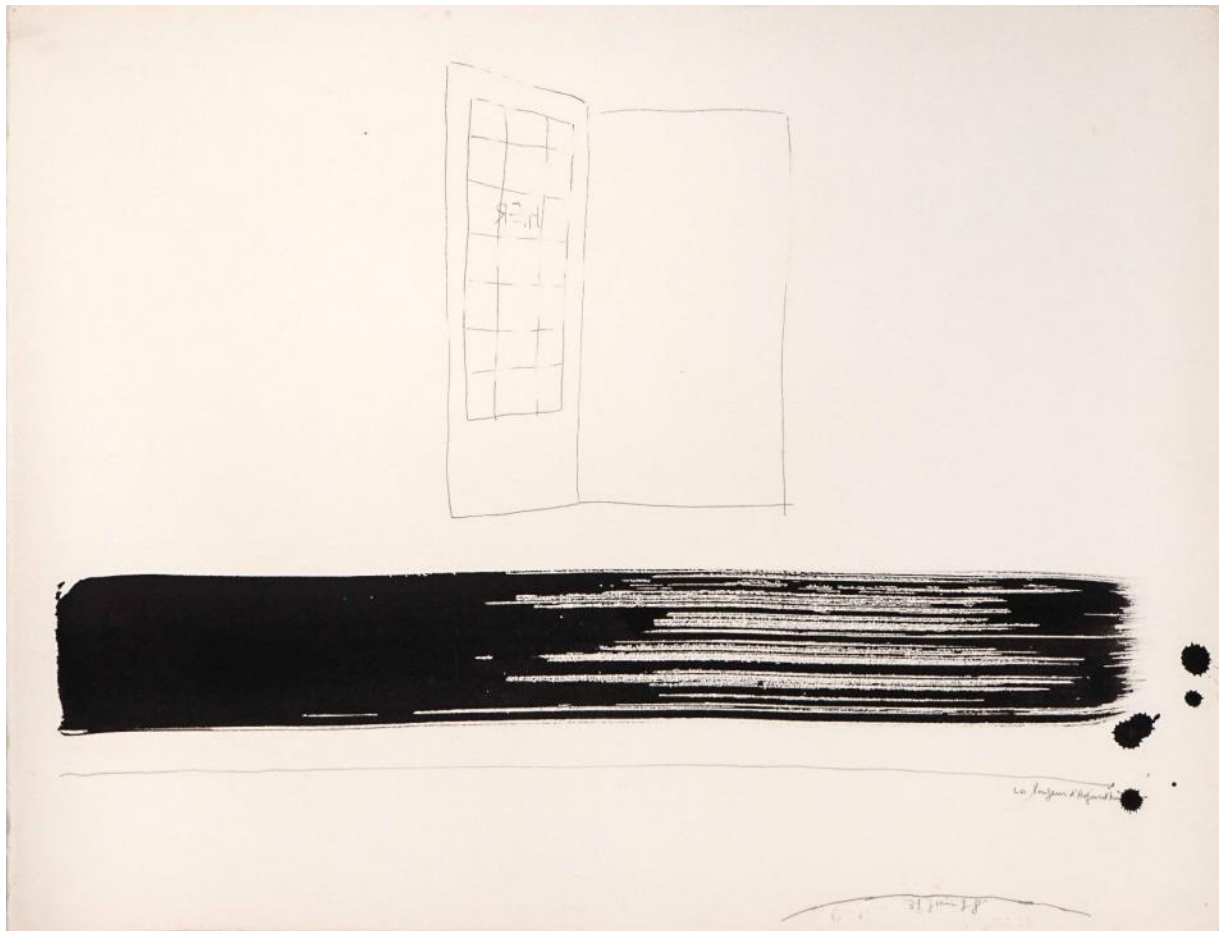

Temp de Bonjour-77

1977

Watercolor on paper & collage

79.5 x 106.7 cm (87.5 x 115.3 cm with frame)

La Longueur d'Aujourd'hui, 31 juin 78

1978

Pencil and Chinese ink on paper

50.5 x 65.7 cm

변순철 | BYUN Soonchoel

b. 1969, Korea

To Byun Soonchoel (b. 1969, Korea), a photographer immersed in portraiture, the figures in front of his camera are more than just subjects. In the aspect that the people he has observed and handled represent both period and society, his method of shooting may be seen as typological, while the perspective and attitude within show roots in sociological methodology. Because typological portraiture most often objectively handles those within a certain group, it naturally captures the social culture and history of that time. BYUN's works, through typological suggestion of repeating analogous language and sociological methodology searching for the theory behind social relations in the common denominator of represented images, offer amusement in a look into human psychology, not easily exposed at the surface, but lying beneath. The assembly of people silently captured by his lens reveals more than what is simply shown: his attitude toward society and worldview, as well as his particular issue awareness.

Born in 1969, artist BYUN Soonchoel received his BFA in photography from New York's School of Visual Arts in 1999, and completed one year of graduate studies in photography at the same school in 2001. He has held solo exhibitions at Buk Seoul Museum of Art in 2014, Kumho Museum of Art in 2016, and most recently, GoEun Museum of Photography in 2018. Since 1998, his works have been introduced at numerous national institutions worldwide, including National Portrait Gallery, London, Somerset House, The Museum of Photography, Seoul, Seoul Museum of Art, National Museum of Modern and Contemporary Art, National Taiwan Museum of Fine Arts, Daegu Art Museum, and more. Awards received include 2009 FGI's Photographer of the Year, the International Center of Photography Via Wynroth Fellowship in 2000, as well as the John Kobal Photographic Portrait Award in 1999, as well as others. Currently, BYUN Soonchoel's works may be found in the collections of Seoul Museum of Art, Daegu Art Museum, and more.

인물 사진에 매몰된 변순철 작가에게 카메라 앞에 선 인물들은 언제나 피사체 그 이상이다. 그가 관찰하고 다뤄온 인물들은 시대와 사회를 대변한다는 점에서 사진을 찍는 방식은 유형학적, 그리고 그 시선과 태도는 사회학적 방법론에 기반한다고 볼 수 있다. 대개 유형학적 인물 사진은 한 시대의 특정 집단에 속한 이들을 객관적으로 다루기 때문에, 자연스럽게 그 시대 사회 문화와 역사를 담게 된다. 변순철 작가의 작품들도 유사한 언어가 반복되는 유형학적 제시와 표상된 이미지들의 공통분모로 사회관계의 원리를 찾는 사회학적 방법론을 통해, 표면적으로 쉽게 드러나진 않지만 밑바닥에 깔려있는 인간 심리를 들여다보는 재미를 제공한다. 그의 카메라가 묵묵히 담아낸 인물들의 집합체는 언제나 보여지는 것 이상으로 사회를 바라보는 태도와 세계관, 그리고 특유의 문제의식을 드러낸다.

1969년 생인 변순철 작가는 1999년 뉴욕 스쿨 오브 비주얼 아트에서 사진학부를 졸업하고, 2001년 동대학원 사진 대학원을 수료했다. 2014년 서울시립 북서울미술관, 2016년 금호미술관에 이어 2018년 부산 고은사진미술관에서 개인전을 역임했고, 1998년 이후 런던 내셔널 포트레이트 갤러리, 한미사진미술관, 서울시립미술관, 런던 소머셋 하우스, 국립대만미술관, 국립현대미술관, 대구미술관 등 여러 공공립 기관들을 통해 작품이 소개되었다. 수상이력으로는 2009년 FGI 올해의 사진작가상, 2000년 국제 사진 센터 펠로우십, 1999년 존 코발 포토그래픽 포트레이트 어워드 등이 있다.

National Song Contest, Gyeongbuk Bonghwa

2015

Archival Pigment Print

195 x 152 cm

Ed. of 7

National Song Contest, Gyeonggi Yongin

2015

Archival Pigment Print

195 x 152 cm

Ed. of 7

황규태 | HWANG Gyutae

b. 1938, Korea

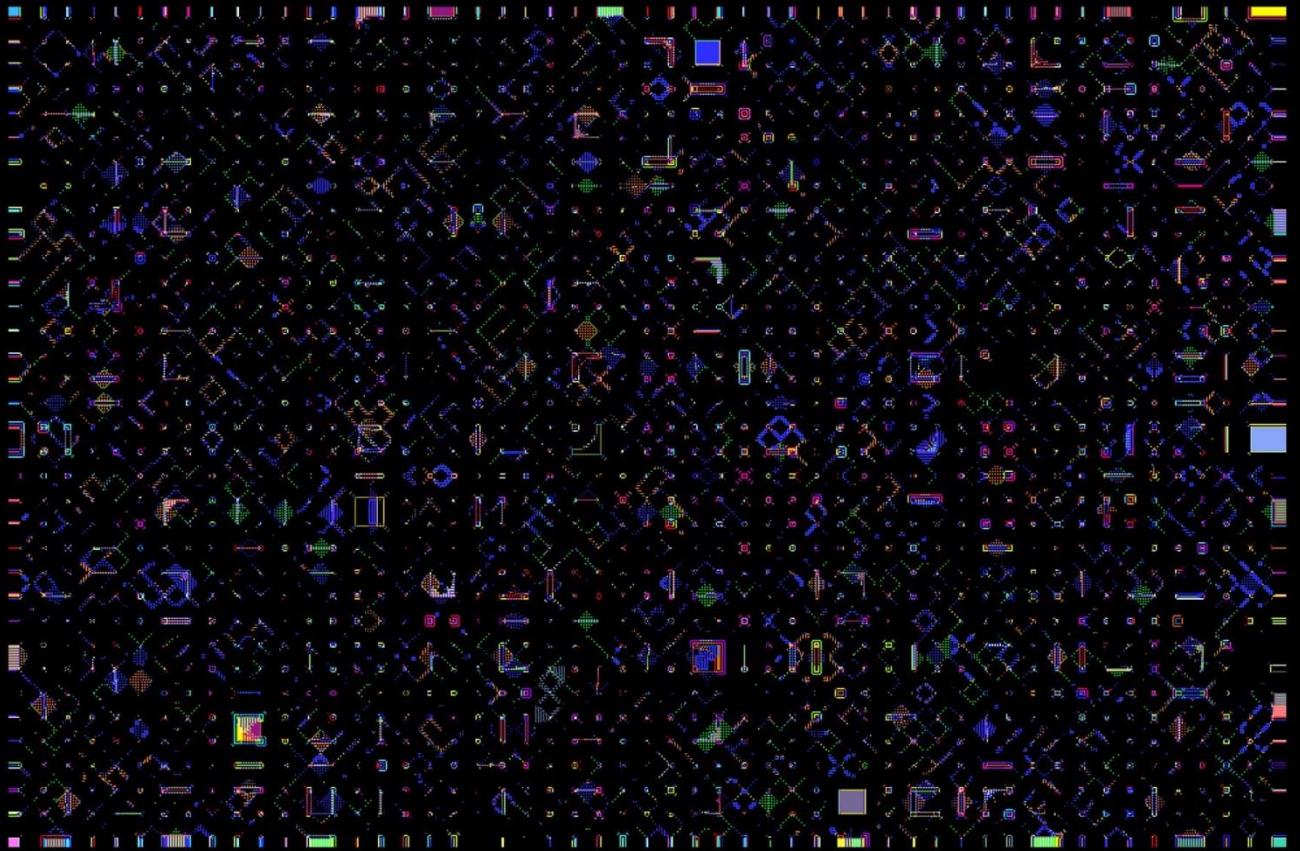

Hwang Gyutae's interest in digital images in the 1980s led to new frontiers, such as digital montage, collage, and compositing. Through an extended cycle of experimentation, he found 'pixels' – the base unit of images in the form of dots, in the digital images. Drawn to the infinite possibility and visual potential of these geometric images, he launched his *pixel* series. Hwang's *pixel* series lacks, or falls short of the basic process of "recording" in photography, and instead harbors "choice" and "magnification." In other words, his works move away from the traditional process of capturing an object and making it appear on the sensitive film strip, and instead focus on discovering a wide variety of pixels in different forms and colors as they appear in the process of choosing and magnifying images and monitors.

Hwang Gyutae was born in Choongnam, Yesan in 1938. He graduated Dongguk University as a political science major and worked as a photographer for Kyunghyang Newspaper from 1984 to 1992, becoming a full-time artist in the late 1950s. His first solo exhibition took place at the Seoul Press Center in 1973, and from then on, his work was featured in seventeen solo and group exhibitions at venues including Kumho Art Museum, Art Sonje Center, the National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul Museum of Art, Japan, and the U.S. His works are housed at a number of national and private institutions, such as the National Museum of Modern and Contemporary Art, and Museum of Photography, Seoul.

황규태 작가는 데뷔 이래 언제나 실험 사진의 최전방에서 다양한 시도들, 예를 들어 60년대에 이미 필름 태우기, 차용과 합성, 아날로그 몽타주, 이중 노출 등을 시도해 문제적 작가로 그 이름이 오르내렸다. 이후 80년대부터 시작된 디지털이미지에 대한 관심은 디지털 몽타주, 폴라주, 합성 등의 다양한 실험으로 이어졌다. 그 긴 과정의 끝에서 이미지를 이루는 가장 작은 단위인 네모 모양의 작은 점들을 일컫는 '픽셀'을 디지털 이미지들 속에서 발견했고, 그 기하학적 이미지들의 무한한 가능성과 시각적 유희에 매몰되었다. 황규태 작가의 <픽셀> 시리즈에는 사진의 기본인 '촬영'과정이 기본적으로 부재하거나 현저히 부족하다. 대신 '선택'과 '확대'가 존재한다. 다시 설명하자면, 그의 작품은 어느 사진 작품처럼 대상을 카메라로 촬영해 그 형상을 감광막 위에 나타나도록 하는 과정보다는, 다른 목적으로 이미 존재하는 이미지나 모니터 등을 자유 자재로 선택하고 확대할 때 발현되는 다양한 형태와 색상의 픽셀을 집요하게 발견하고 기록, 그리고 여러 방식으로 시각화, 물질화 하는 것이 기본 골자다. 그 과정에서 전통 사진의 주요 쟁점인 '지표성'의 가치는 희소해지고, '선택'과 '확대'라는 방법의 특성상 원본 이미지에서 파생되는 결과물들은 무한해진다.

황규태 작가는 1938년 충남 예산에서 태어나 동국대학교 정치학과를 졸업한 후 경향신문사 사진기자를 거치며 본격적으로 사진작가의 길로 들어섰다. 50년대 말부터 독자적으로 사진을 연구하고 사진가로 활동하던 그는 1973년 서울 프레스 센터 개인전을 시작으로 금호미술관, 아트선재센터, 국립현대미술관, 서울시립 북서울미술관, 그리고 일본, 미국 등지에서 총 17번의 개인전과 다수의 그룹전에 참여했다. 그의 작품은 국립현대미술관, 서울시립미술관, 한미사진미술관 등 여러 국공립 기관에 소장되어 있다.

pixel letter from out of space

2018

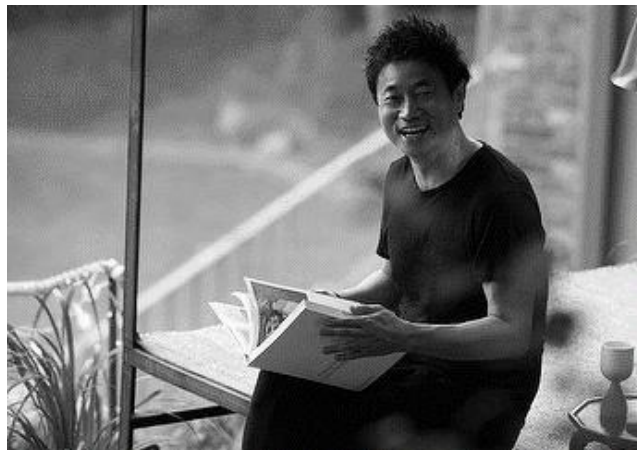
Pigment print

270 x 400 cm

Ed. of 3, 1AP

허명욱 | HUH Myoung Wook

b. 1966, Korea

Huh Myoung Wook (b. 1966) has been recording the “austerity of time” through a wide range of mediums including lacquer paintings, installation, video, and photograph. Traces and color that time leaves behind are something formative that allows us to reflect on the end and extinction of an object or existence, while lacquer is the most idealistic medium that enables his inspiration to grow inside. Since 2008, the year when he started to use Korean lacquer instead of paint, Huh has sought inclusive expression of time and space which may artificially be materialized by humans and at the same time is headed towards extinction in the course of nature.

The color growing dense because of intrinsic nature of natural materials called “lacquer” gets adjusted to metal canvas that the artist made on his own as well as to canvases in general until it takes on a variety of colors. Such overlaid traces are visualized in the boundary traversing upon the polarized domains of the plane, inviting the audience to experience the weigh of time. Huh’s pictorial expression shows the perception of the essence apart from the phenomenal aspect of the object by applying layers of multiple colors on same site as in painting asceticism for purifying oneself rather than expressing denotative energy.

허명욱 (b.1966)은 회화, 설치, 비디오 등 다양한 장르를 통해 ‘시간의 엄중성’을 기록한다. 작가에게 시간이 만들어 내는 흔적과 색은 사물 또는 존재가 겪는 소멸에 대한 성찰을 투영할 수 있는 최적의 매개물이다. 옷칠은 작가의 사유를 숙성시키는 가장 이상적인 표현 매체이다. 작가는 서양화의 일반 페인팅 도료가 아닌 옷칠을 택하게 된 지난 2008년 이후부터 현재까지 작가 즉, 인간이 설정한 인위적인 시간과 또 이와 대조를 이루는 자연에 의해 소멸로 향하는 시간, 그리고 이들이 함께하는 총체적인 시공간의 표현을 추구한다.

옷이라는 천연 재료의 특수성이 낳은 특유의 ‘간색’은 채도가 높는데, 작가는 캔버스뿐 아니라 자체 제작한 금속 화판 위에 오랜 시간을 두고 각각의 다양한 색들을 서로 중첩시키는 행위를 반복했다. 그 중첩된 흔적들은 화면 위 양분화된 영역들을 가로지는 경계에서 가시화되고 관람객으로 하여금 시간의 무게를 경험케 한다. 허명욱은 외연적인 에너지의 표출보다는 자기 정화를 위한 수행의 태도라 할 만큼 수십 개의 다른 색깔을 같은 자리에 켜켜이 올림으로써, 사물의 현상적 측면이 아닌 본질을 보는 시선에 접근한 작가의 독창적 회화 표현을 보여준다.

Untitled

2019

Ottchil and gold leaf on metal

120 x 90 cm

Untitled

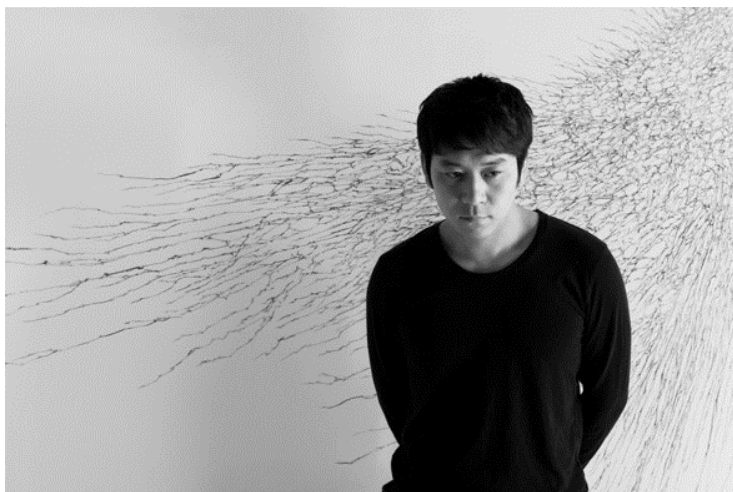
2019

Ottchil and gold leaf on metal

120 x 90 cm

코헤이 나와 | Kohei NAWA

b. 1975, Japan

Born in Osaka, Japan in 1975, Kohei Nawa has developed a body of work that, together with his unique treatment of sculptural surface, poses phenomenological questions on the essence of the subject. His large-scale installation exhibition at the Louvre in 2018 *THRONE* and his solo exhibition *Synthesis*, held at the Museum of Contemporary Art Tokyo in 2011, were met with great success. His works may be found in the collections of international institutions such as the Museum of Contemporary Art Tokyo (Tokyo, Japan), Mori Art Museum (Tokyo, Japan), Leeum, Samsung Museum of Art (Seoul, Korea), the Metropolitan Museum of Art (New York, USA), leading him to walk a brilliant artistic path. He currently works as an Associate Professor at Tokyo University of the Arts, and is director of the art, design and architecture platform *SANDWICH*.

The series *VESSEL* was made as part of a performance of the same title, in collaboration with choreographer Damien Jalet (b. 1976). Expanding from material to surface, from surface to form, and from form to space, *VESSEL* also presents Nawa's persistent endeavor of nearly twenty years in transcending genre limitations of performance, dance, theater, sound, and video, in addition to exploring the potentials of media. Figure sculptures that capture the piercing intensity of human body, and music in which fills and condenses the air around the stage enliven new sensation in the viewer, crossing the limits of cognition and presenting an experience that traverses the boundaries of reason and perception.

1975년 일본 오사카에서 태어난 코헤이 나와는 조각의 독특한 표면처리와 더불어 대상의 본질에 대한 현상학적인 질문이 돋보이는 작업을 주로 전개해왔다. 2018년에는 루브르 박물관에서 대형설치전시 <THRONE>을, 2011년에는 도쿄현대미술관에서 개인전 <Synthesis>을 성공적으로 개최했으며, 도쿄현대미술관, 모리미술관, 삼성미술관 리움, 메트로폴리탄 미술관 등 국제적인 기관에 작품이 소장되는 등 화려한 행보를 이어왔다. 현재 도쿄시립예술대학 부교수로 재직 중이며, 예술, 디자인, 건축 창작 플랫폼인 *SANDWICH*의 디렉터이다.

그의 중요한 대표작 <베셀> 시리즈는 안무가 데미앙 잘레(Damien Jalet, b.1976)와의 협업으로 만들어진 동명의 퍼포먼스 작품의 일환으로 만들어졌다. 물질에서 표면으로, 표면에서 입체로, 입체에서 공간으로 확장하는 <베셀>은 퍼포먼스, 무용, 연극, 사운드, 영상의 장르를 초월하여 매체의 가능성을 타진해온 작가의 근 20년간의 끈질긴 시도이기도 하다. 행위의 긴장감을 포착해 낸 인체조각들과 무대 주변의 공기를 밀도 있게 채우는 음악은 관람객들에게 인식의 한계를 넘어 사유와 감각의 경계를 횡단하는 경험을 선사할 것이다.

Installation view of *VESSEL - Lion#1, 2, 3, 4 (Black Sic_VESSEL)*
ARARIO GALLERY RYSE HOTEL, SEOUL 2019

Installation view of *VESSEL - Lion#1, 2, 3, 4 (Black Sic_VESSEL)*
ARARIO GALLERY RYSE HOTEL, SEOUL 2019

Lion#3(Black Sic_VESSEL)

2017

Mixed media

79.1 x 62.5 x 60.8(d) cm

Lion#4(Black Sic_VESSEL)

2017

Mixed media

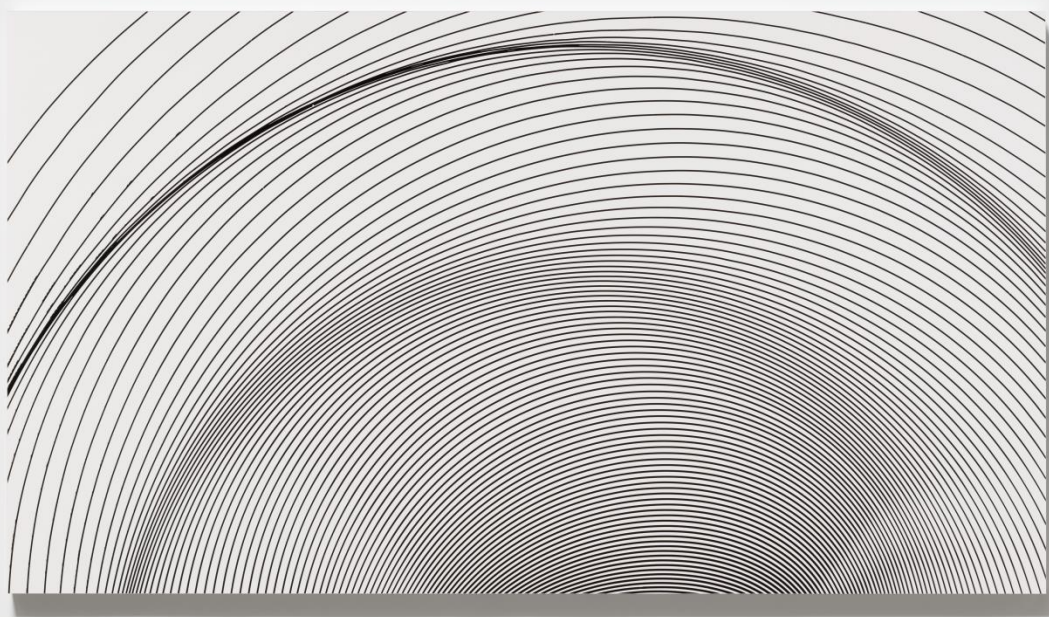
92.1 x 50.6 x 68.8(d) cm

Swell#6(Black SIC)
2019
Mixed media
100.8 x 223.4 x 19.6(d) cm

Swell#6(Black SIC) (detail)
2019
Mixed media
100.8 x 223.4 x 19.6(d) cm

Moment#106

2019

Acrylic on paper

70.8 x 126.2 x 3.8(d) cm

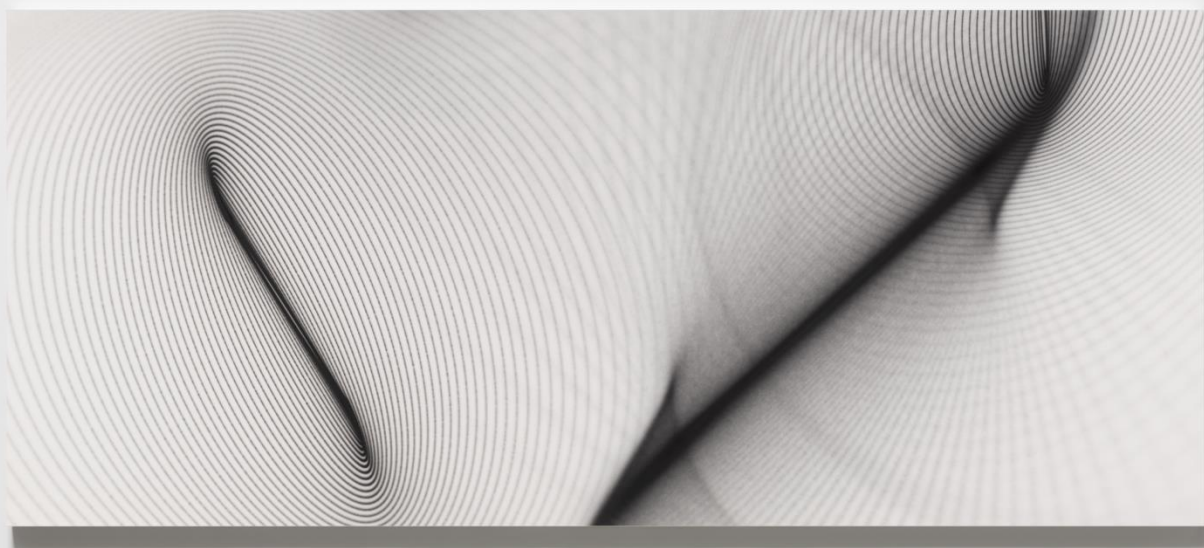

Moment#107

2019

Acrylic on paper

115 x 115 x 3.8(d) cm

Moment#108

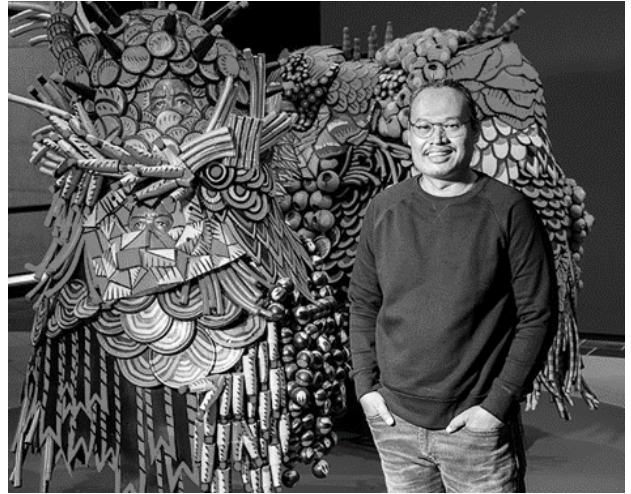
2019

Acrylic on paper

70.8 x 126.2 x 3.8(d) cm

에코 누그로호 | Eko NUGROHO

b. 1972, Indonesia

Eko Nugroho (b. 1972, Indonesia) was born and bred in Yogyakarta, in the heart of Indonesia's most densely populated island, Java. Trained at the Indonesian Art Institute (Institut Seni Indonesia), he entered the local art scene in the late 1990s, during the Reformasi(Reformation) era, when Indonesia was breaking free from the reigns of its New Order regime. It was an intense and exciting period in Indonesia's contemporary art history; freedom of expression had suddenly become a reality, and for the artistic community, this tabula rasa meant that anything and everything was possible. Cities like Yogyakarta became the center for dynamic expressions and new approaches as artists seized the opportunity to play, experiment, and exercise their newfound freedom.

Eko Nugroho daringly took on the city as his inspiration and his canvas, working across disciplines, agilely jumping from highly visible murals project to paintings and drawings, book projects, comics and animation to embroideries, sculptures, and recently contemporary interpretations of wayang kulit (shadow puppets), a traditional art form performed regularly in his village. Early Eko Nugroho works include murals and 'mixed-media installations' where homemade stickers, embroidered badges and drawings were pasted on the inner city walls for public consumption. . Imbued with macabre humour and satire, Nugroho's comic inspired work may come across as seemingly straightforward – often a central figure standing against a simple background, presented as a series of simple scenes from a larger narrative – while the artist's inimitable 'pating tlecek' style of fusing and juxtaposing a wide range of visual elements (and languages), lends his work a certain layer of absurdity. Eko Nugroho recently has exhibited and performed at ARARIO Gallery Shanghai in 2016, the Asia Society in New York as well as at the Art Gallery of New South Wales in Australia in 2017.

에코 누그로호는 인도네시아에서 가장 인구가 밀집된 자바섬의 중심부에 위치한, 욕야카르타(Yogyakarta)에서 태어나고 자랐다. 인도네시아 미술대학(Institut Seni Indonesia)에서 공부한 에코는 정부로부터 자유를 쟁취한 레포마시(Reformasi, 혁명) 시기인 1990년대 말부터 지역 미술계에 입문했다. 욕야카르타같은 도시들은 역동적인 표현의 중심이 되었으며, 예술가들이 새롭게 쟁취한 자유를 즐기고, 실험하고, 활용하는 새로운 도전의 중심이 되었다. 그는 욕야카르타를 통해서 작업의 영감을 받고, 캔버스로 대담하게 활용하였다. 고도의 시각화로 완성된 벽화 프로젝트에서 페인팅, 그림, 책, 만화와 애니메이션에서부터 자수, 조각, 그리고 최근에는 자신의 고향에서 흔히 볼 수 있는 전통 예술 와양 쿠릿(wayang kulit, 그림자 인형극)에 대한 현대적 해석을 선보이는 등, 다양한 분야를 넘나드는 활동을 보여주고 있다. 그의 초기 작품들에는 벽화, 그리고 수제 스티커, 자수 배지 등의 혼합 매체 설치와 그림이 있으며 이 작품들은 도심의 벽에 설치되어 대중에게 공개되었다. 또한 섬뜩한 유머와 풍자를 가득 담고 있는 에코의 만화적 작품은 표면적으로는 굉장히 솔직하게 표현하고 있다. 하지만 큰 내러티브의 일부분처럼 간단한 배경 중앙에 캐릭터가 서 있는 이미 지나 이런 다양한 시각적 요소와 언어들의 혼합, 또는 대치를 시키는 작가의 독특한 스타일은, 그의 작품에 일종의 부조리한 내용을 담고 있다.

Peace Leasing

2018

Manual embroidery

219 x 311 cm

쑤멧 쿠스위다난토 | Jompert KUSWIDANANTO

b. 1976, Indonesia

Indonesian artist Jompert Kuswidananto (b. 1976) takes Indonesia's particular complex cultural landscape and irrational social-historical structure resulting from its long suffering as a colony, as well as the joys and sorrows and deliberations on survival and adaptation within a boundary space borne by those under the heavy fist of colonization, and extricates them not only from an Indonesian stratigraphy, but from the worldwide context to disentangle these quandaries through installation and video works. Kuswidananto has held many solo exhibitions all across the world, notably, "On Paradise", Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Grand-Hornu, Belgium, 2017; "After Voices", Sherman Contemporary Art Foundation, Sydney, Australia, 2016; "Grand Parade", Tropenmuseum, Amsterdam, Netherlands, 2016; "On Asphalt", NANZUKA, Tokyo, 2012; and "Java's Machine: Phantasmagoria", Osage Gallery, Singapore, 2009. His work is found in museum collections worldwide, including the Museum of Modern Art in New York, Tate Britain and Hayward Gallery in London, the Centre Georges Pompidou, Paris, France, and more.

The *On Paradise* series enfold a critique of Indonesia's somber history as extracted from the life of Imam Samudra, the instigator of the 2002 Bali bombings who was executed in 2008, and of the Western superpowers, with the United States as its focal point. Before his execution, Imam Samudra left behind his religious and social views in the form of poems, letters and essays. From what was left behind, Kuswidananto took a song Samudra wrote and sang, and used it as the background music for his single-channel video *On Paradise, On Love* (2018). With Samudra's song and images of Indonesian villages playing in the background, this video work expresses the sorrow and resentment of weak, Meanwhile, the work *On Paradise, The Dogs* (2018) appropriates Imam Samudra's poetry. Samudra spent 1991 to 1993 in Afghanistan receiving military training, and left behind those memories in the form of poems. The sound of wolves howling, heard by Samudra for the first time during his time there, becomes a metaphor for his emotions at the time, the feeling of ceaseless fighting with an invisible opponent. Kuswidananto manifests nations exploited by foreign powers, including the United States. memories and feelings in the shape of wolves, in chandeliers symbolizing the colonial foreign powers, and in drums playing alone.

인도네시아 작가 쑤멧 쿠스위다난토(b.1976)는 오랜 식민의 고통을 경험하면서 형성된 인도네시아 특유의 복잡한 문화적 풍경과 부조리한 사회역사적 구조, 그리고 피식민인으로서의 애환과 그 경계공간에서의 생존과 적응에의 고민을 비단 인도네시아적 층위가 아닌 범세계적 맥락에서 짚어내고 이를 설치작품과 영상작품을 통해 풀어낸다. 쑤멧은 <On Paradise>(MAC's, 그랑오르뉴, 벨기에, 2017), <After Voices>(서먼 현대미술재단, 시드니, 2016), <Grand Parade>(트로펜박물관, 암스테르담, 2016), <On Asphalt>(NANZUKA, 도쿄, 2012), <Java's Machine: Phantasmagoria>(오세이지 갤러리, 싱가포르, 2009) 등 다수의 개인전을 개최했다. 쿠스위다난토의 작품은 현재 뉴욕 MoMA, 런던의 Tate Britain, 헤이워드 갤러리, 파리의 퐁피두센터, 등 세계 유수의 미술관에 소장되어있다.

On Paradise 시리즈는 2002년 발리 폭탄 테러의 배후자로 체포된 후 2008년 사형을 당한 이맘 사무드라(Imam Samudra)의 삶에서 고집어낸 인도네시아의 슬픈 역사와 미국을 중심으로 한 서구 강대국들에 대한 비판을 담아낸 작품이다. 처형당한 폭탄 테러범의 이야기라는 자극적 소재로 작가는 비단 인도네시아의 식민 역사를 겪은 자국민 뿐 아니라 인간이라면 태생적으로 고민하게 되는 우리 모두가 찾아 헤매는 진정한 낙원에 대한 개인의 처절한 번뇌와 갈등에 대해 이야기한다. 처형 직전 이맘 사무드라는 자신의 종교관이나 사회관에 대해 시, 편지, 에세이 등의 형식으로 남겼다. 그 글들 중 사무드라가 직접 노래로 만들고 부른 노래는 쑤멧의 싱글 채널 비디오 <On Paradise, On Love>의 배경음악으로 사용되었다. 이 영상작품은 사무드라의 노래와 인도네시아 마을 이미지를 배경으로, 미국 등 강대국에 놀아나는 악소국가의 슬픔과 한을 표현했다. 반면 작품 <On Paradise, The Dogs>는 이맘 사무드라가 남긴 시를 차용한다. 사무드라는 1991년부터 93년까지 머물렀던 아프가니스탄에서의 군사 훈련 시기에 대한 기억들을 시로 남긴 바 있다. 특히 그 곳에서 처음 들은 늑대 울음은 사무드라에게 아프가니스탄에서 보이지 않는 적과 끝없이 싸우는 듯 했던 당시의 감정을 은유한다. 쑤멧은 이러한 기억과 감성을 늑대 형상과 식민 강대국을 상징하는 상들리에, 그리고 혼자 연주되는 드럼을 통해 작품으로 형상화했다.

On Paradise, The Dogs

2018

Chandeliers, drums, shoes and masks
dimensions variable

On Paradise, On Love

2018

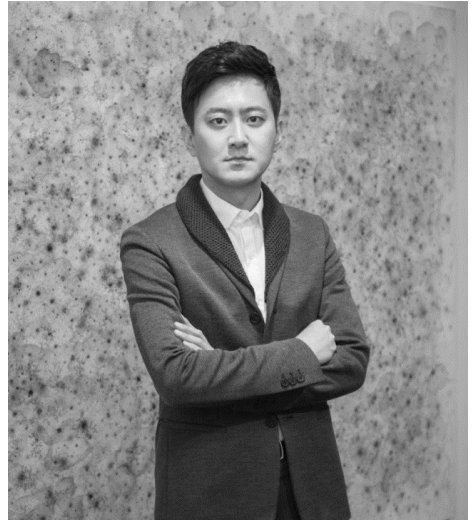
Single-channel video

6 min 30 sec loop

Ed. of 5 + 1AP

이강욱 | LEE Kangwook

b. 1976, Korea

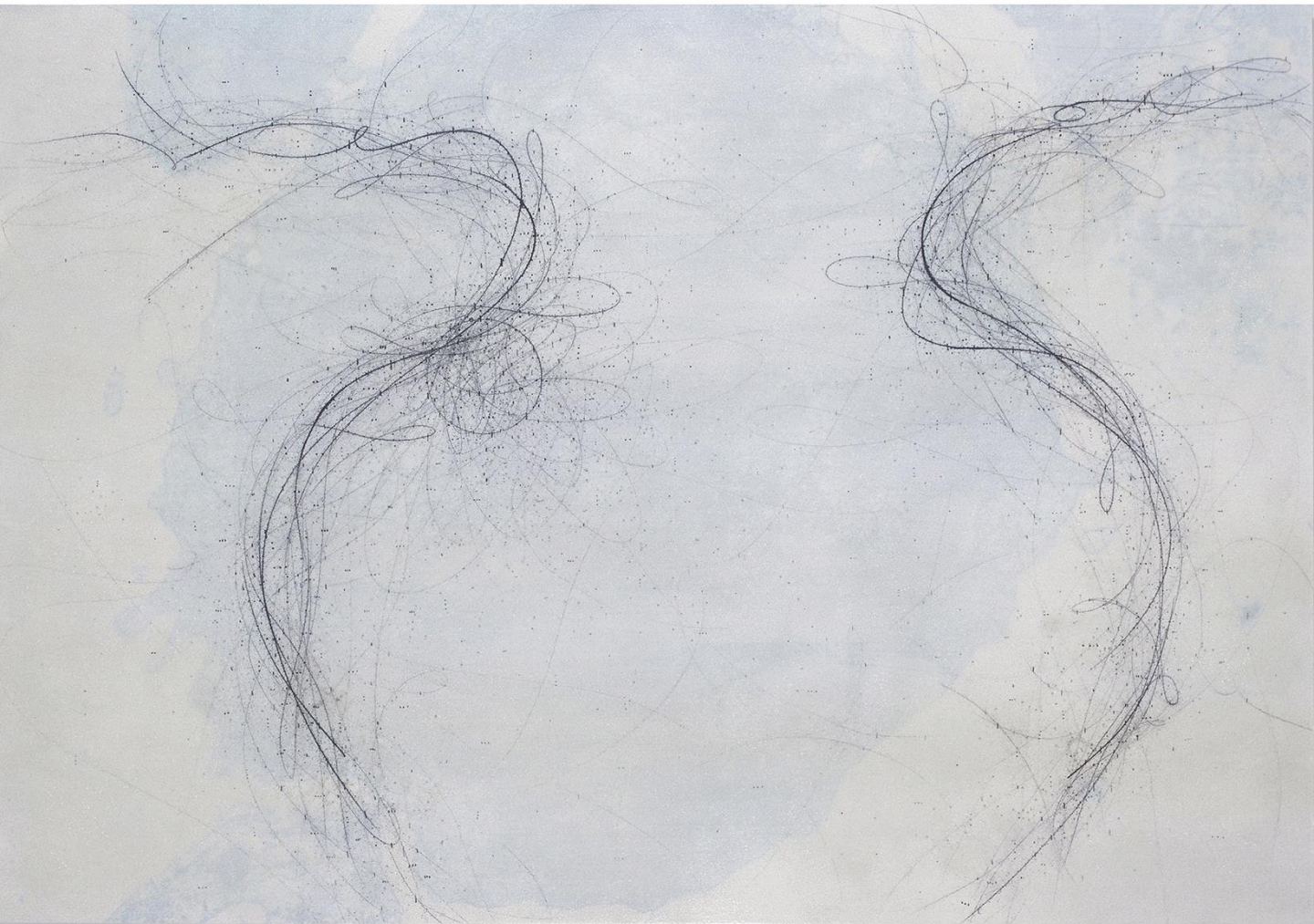
Lee Kangwook (b.1976, Korea) completed his M.F.A. and B.F.A at Hongik University in Seoul. His work is widely recognized in Korea and Japan, attracting many enthusiastic collectors, and he has been awarded most of major domestic prizes since his early days in art school. Lee also completed an MA in fine art at Chelsea College of Art and Design in 2011 and completed studies for a professional doctorate in Fine Art at the University of East London in 2017. He has recently exhibited at his solo show at Asia House and Hada Contemporary in London.

According to the artist, the subject represented in his practice stems through a study of biology or physics in which the macro and micro space have similar patterns of movements. As seen in the *Invisible Space* series, while his previous paintings emphasised the paradoxical resemblance of the microscopic world and cosmic space, Lee's recent paintings seem to explore a kind of universal order innate in these opposite worlds, allowing controlled yet self-generating patterns and forms to extend what the artist has started with the initial composition. The paintings sustain abstract forms which Lee has skillfully executed, but their subsequent developments seem purposefully encouraged, making organic yet ordered growths possible. Furthermore, it is noticeable that Lee engages his own physical existence in his latest paintings, marking gestures and bodily movements in several heavily executed pencil lines. Painting seems to be the right medium for Lee, where its limitation becomes a necessary condition for his controlled yet open-ended creation.

이강욱은 1976년 울산에서 태어나 2001년 홍익대학교 미술대학과 대학원 회화과를 졸업하였다. 이후 2011년 영국 Chelsea College of Art and Design 에서 석사, 2015년 영국 런던 University of East London에서 박사로 졸업하며 약 7년 동안 영국에서 공부하며 생활한 바 있다.

작가의 주요 작업은 너무 작아서 혹은 너무 커서, 육안으로는 보이지 않는 공간을 표현한다. 보이지 않는 공간의 주제로는 인간의 몸을 구성하고 있는 세포라든가 조직신경계의 일부분과 같은 미시공간과 태양계, 은하계와 같은 거시공간이 있다. 작가는 이 두 공간 사이에서 유사하게 일어나는 부분적인 구성과정들과 패턴을 통해 이 공간들을 연결 짓는 작업을 하였으며 나아가 개체가 전체가 되고 전체가 개체가 된다는 힌두 철학 우파니샤드의 개념으로 작품세계를 확장하고 있다.

초창기 작업 <비가시 공간 Invisible Space> 시리즈는 '볼 수 없지만 존재하는 공간'에 대한 이야기들이다. 너무 작아서 볼 수 없는 세포라든지 현미경을 통해서만 볼 수 있는 미립자 같은 것들에서 모티브를 잡았다. 전체를 이루는 최소단위의 공간들을 들여다 확대해 보면 그 안에 또 다른 무한한 공간이 있듯이, 작가 역시 우주에서 보면 단위 입자도 안 되는 작은 존재이나 몸을 이루는 단위 입자인 세포라는 것은 넓게 확대하면 무한한 공간이 있음을 역설적인 아름다움으로 표현해냈다.

Invisible Space - 070814

2007

Mixed media on canvas

182 x 260 cm

**KIAF
ART
SEOUL
2019**

ARARIO
GALLERY

COEX Hall A & B, Seoul, Korea

September 26 – 29, 2019

Booth No. B39

All works available for sale

Sales Inquiries:
info@arariogallery.com