

ACCESS

ACCESS

CULTURAL PLATFORM

www.accesscs2.org

ISSN 2383-6644

<http://www.accesscs2.org>
access@fashionmkt.net

50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu,
Seoul 120-749, Republic of Korea

Vol.8 No.1

"Aspiration"
Vol.8 No.1 SPRING 2021

COVER PAGE

Yoo Geun-Taek, Splesh!
200x184cm, Black Ink, White Powder
and Tempera on Korean Paper, 2012

TABLE OF CONTENTS

EDITOR'S LETTER

JOOHYUN LEE
"Facing an unprecedented..." 3

AROUND THE CULTURE

"Still, Our Life Goes On" 6
"Devotion in the Midst of Change" 8
"To Make You Feel Our Aspiration" 10

CREATIVE CULTURE

KIM HYUN JU
"Kim Hyun Ju, Who Connects the
Modern and Tradition" 14
KIM.TAEHEE.KIM
"Discovering Art in Nature" 22
IREH & NAMON
"The Rediscovery of Art
in the New Media" 30

EVENTS

LEE UNGNO WITH GOOGLE
ARTS & CULTURE
"Inexhaustible Exploration" 40
THE MOMENT OF GIEOK
"The Rebirth of Hangul through
Modern Art" 42
MY NIGHTS ARE MORE
BEAUTIFUL THAN YOUR DAYS
"Experience Art in your City,
in your Life" 46

STORY

YOO GEUN-TAEK
"The Eye that Captures the Daily Life" 52
HUNMINJEONGEUM
"Great Aspiration for the
Character of the Universe" 60
8 YEARS OF INQUIRY FOR
SUSTAINABLE CULTURE
"A Lookback on ACCESS's
8th Anniversary" 68

STUDIO

NOMADVIBE
"Sustainable Lifestyle at Nomadvibe" 80
JUNGNIMCHANGGO
"The Warehouse in the Alleyway
containing Culture and Art" 84
DEAR.EARTH
"Zero-waste Lifestyle Guide
for Earth and Us" 90

GLOBAL

YUNA YANG 96

SUSTAINABLE LIFESTYLE

"Stay-At-Home Lifestyles:
We Can Do Everything!" 104
"Luxury in the Future" 106
"The Rise of the Plastic Crisis" 108

STAY CONNECTED 110

PUBLICATION DIRECTOR

Dr. Eunju Ko
Professor of Fashion Marketing, Yonsei University

ASSOCIATE EDITOR

Hye In Lee (CEO, Shoelabo - Fashion & Lifestyle Trend Lab)

EDITORIAL REPRESENTATIVE

Joohyun Lee (Asian Studies, Yonsei University)

REPORTER

Hyesoo Chung (Printmaking, Hongik University)
Yuna Lee (Information & Interaction Design, Yonsei University)
Hyunsoo Lee (International Studies, Yonsei University)
Chi-Yeong Chang (Asian Studies, Yonsei University)
Heeyoung Kim (Art Theory, Korea National University of Arts)

DESIGNER

Yoon Joo Chung (Information & Interaction Design, Yonsei University), Head Designer
Suah Hwang (Interior Architecture & Built Environment, Yonsei University)
Eunji Kwak (Visual Design, Suwon Women's University)
Jeongmi Moon (Visual Communication Design, Pukyong National University)

MARKETER

Sehyeon Park (Child and Family, Yonsei University), Head Marketer
Yeonoo Kim (Department of French Language and Literature, Yonsei University)
WonJeong Dong (Culture Technology, Changwon National University)
Heejeong Lim (Culture Technology, Changwon National University)
Bo Mi Kim (Culture Technology, Changwon National University)

COPY EDITOR

Miock Ha (Korean Language and Literature, Changwon National University)
Soyeon Park (English Language and Literature, Ewha Womans University)

SPRING(MARCH) 2021 (Vol.8, No.1)

EDITOR'S LETTER

Facing an unprecedented crisis, we all found 2020 long and tough. Throughout the dark year we made strenuous efforts to survive and accomplish, but we still could not help suffering from a sense of helplessness. And so did ACCESS Magazine. With museums closed and collections canceled, it was indeed a challenge for us to prepare for and publish the magazine. However, through the process we learned that times of darkness can be meaningful. That is why this issue of ACCESS gives you a warm yet clear message of hope, under the theme 'Aspiration'.

Marking volume 8, issue 1, ACCESS stabilized the system, reorganizing our editorial designs and content. But we also did not hesitate to make new attempts. We decided to introduce the webtoon genre that has never been covered before, while preparing for a feature article looking back at the footsteps of ACCESS during the past seven years. To convey culture and art beyond the wall of social distancing, we also covered Event and Studio sections with special affection. Like the name of the exhibition covered in this issue, our nights were more beautiful than anyone else's days.

Just as the process preparing for ACCESS 8-1 gave us strength for the past year, we hope ACCESS gives you the strength to enjoy the upcoming season. With the hope that the best is yet to come, the faith that our value and the value of our art are unchangeable under any crisis, and the belief that ACCESS will continue to play a role in delivering sustainable art, we hereby open our new issue, ACCESS 8-1.

전례없는 위기와 마주한 2020년은 참 길었습니다. 어두운 밤 속에서 우린 그 어느 때보다 치열했지만, 그 무엇도 해내지 못할 것 같은 무력감에 시달리기도 했지요. 저희 ACCESS 역시 그랬습니다. 미술관이 휴관하고 각종 행사와 컬렉션이 줄지어 취소되는 가운데 매거진을 준비하는 것은 참 어려운 일이었습니다. 그럼에도 이번 8-1호를 펴내며, ACCESS는 'Aspiration'이라는 주제 아래 따뜻하지만 분명한 희망의 메시지를 드리려 합니다. 어두운 밤이라고 해서 결코 의미없는 시간이 아님을 이번 호를 준비하며 배웠기 때문입니다.

8-1호를 맞아 ACCESS는 지난 몇 호간 개편을 거쳐온 매거진의 구성과 디자인을 다듬어서 확정했습니다. 지난 7년 간 ACCESS의 발자취를 정리하는 특집 기사와, 이제껏 다룬 적 없던 분야인 웹툰 장르를 소개하는 기사 등 새로운 시도도 아끼지 않았습니다. 사회적 거리두기라는 벽을 넘어 한국 문화와 예술을 전하기 위해 이랜드와 스튜디오 섹션에도 더욱 심혈을 기울였습니다. 이번 호에 취재한 전시의 이름처럼, 우리의 밤은 그 누구의 낮보다도 아름다웠습니다.

ACCESS 8-1호를 준비한 과정이 저희에게 힘이 되었듯, 이번 호를 읽은 기억이 다음 계절을 살아가는 독자 여러분께도 힘이 되길 바랍니다. 우리가 더 나아질 거라는 희망, 우리와 우리 예술의 가치는 어떤 위기에도 변하지 않는다는 믿음, 그리고 지속가능한 예술을 전하고 위기 속 예술의 벽을 허무는 역할을 ACCESS가 계속했으면 하는 열망을 담아, 8-1 Aspiration을 시작합니다.

Warm Regards,

Joohyun Lee

AROUND THE CULTURE

HYE SOO CHUNG

YUNA LEE

JOOHYUN LEE

ASPIRATION

Amid grave crises such as COVID-19 and climate change, the significance of sustainability is greater than ever. Through a conversation with 13 interviewees, we found out that the sustainability of art comes from its unchanging value and the colorful desire to express that value. For this issue, ACCESS introduces you the stories of hope, the stories of aspiration for sustainable art and culture.

코로나19와 기후위기 등 일상이 무너지는 변화 속에서 사는 우리. 지속가능성이라는 가치의 중요성은 그 어느 때보다 크게 다가옵니다. 13명 인터뷰이와의 대화를 통해, 저희는 예술의 지속가능성은 곧 예술이 가지고 있는 변치 않는 가치, 그리고 그 가치를 믿고 표현하고자 하는 다채로운 열망에서 온다는 것을 확인할 수 있었습니다. 이번 ACCESS 호는 독자 여러분께 예술과 지속가능성에 대한 희망의 메시지를 들려드리고자 합니다.

- ACCESS -

“Still, Our Life Goes On”

by. HYE SOO CHUNG

“Nevertheless, we must keep moving forward.”

With the advent of COVID-19 in 2020, we have become helpless, and we are living life being restrained by wearing masks daily. I have been spending the year 2020 with vague expectations that “This will cease at the end of the year”, and “We will be able to travel at the end of the year”, but nothing usual has happened. Rather, the situation became more serious and hopeful news became rare. Starting from the ‘Around the Culture’ section of Access 7-2, we held the opening with COVID-19-related articles. Likewise, this volume cannot start without mentioning COVID-19. Now that the daily number of confirmed new COVID-19 cases has reached over 1,000 for a few days in a row, we are now extremely exhausted and need physical and mental relaxation. In this negative and challenging era, ACCESS is trying to get out of the gloomy mode for a while, reinvigorating readers’ lives with “Aspiration”.

ACCESS has selected several artists, designers, exhibitions, and studios that continue their passionate moves despite the difficult situation. Although the 2020 SS Collection Runway cannot be held due to COVID-19, Yuna Yang presented online photoshoots instead. We were still able to see her enthusiastic attitude toward her works. The exhibition <My Nights are more Beautiful than Your Days> by the Seoul Museum of Art, which shows the city’s unique emotion, longing, and nostalgia, reveals that art gives comfort to our dull daily lives. In addition, we were able to identify Yoo Geun-Taek’s extraordinary artistic sense, saying that he had no choice but to paint because the essential artistic issues are right in front of him no matter what situation he is facing.

We cannot stay in an endless state of lethargy and depression. Like the lyrics of the new BTS song <Life Goes On>, which conveys a message of consolation and empathy for the world. Nevertheless, we must keep moving forward. Let’s live a brisk and thankful life day by day, hoping that our good old days will return as soon as possible.

2020년 코로나19 등장으로 우리는 전례 없는 무력감에 빠지게 되었고, 꼼짝없이 마스크에 구속돼버리고 말았다. ‘곧 종식되겠지’, ‘곧 일상이 돌아올 거야’라는 막연한 기대감으로 2020년을 견뎌왔으나 희망적인 소식은 좀처럼 들려오지 않고 있다. 지난 7-2호 Venture의 Around the Culture 섹션에서 코로나19에 관한 글로 서막을 올렸었는데, 8-1호에서도 코로나19에 관한 이야기를 빼놓을 수 없게 되었다. 끝이 보이지 않는 싸움에 모두가 지칠 대로 지쳐버려 심신의 안정이 너무나 필요한 이 시점에 ACCESS는 “Aspiration”을 발행한다. 이번 호가 독자들의 삶에 활력을 불어넣으면서 잠시나마 우울 모드에서 벗어나게 해주길 바라는 마음으로 활기차고 역동적인 주제를 선택했다.

ACCESS는 이전의 활기와 에너지를 찾기 힘든 현 상황 속에서도 굴하지 않고 열정적인 행보를 이어나가는 아티스트, 디자이너, 전시회, 그리고 스튜디오를 선정했다. 패션디자이너 유나양은 코로나19 사태로 2020 SS 컬렉션 런웨이 쇼를 열지 못하는 상황이 되자 대안으로 온라인 화보를 제공했다. 난관에 좌절하지 않고 자신만의 방법으로 돌파구를 찾는 모습이다. 서울미술관의 <나의 밤은 당신의 낮보다 아름답다> 전시는 도시 특유의 감수성, 그리움, 그리고 향수를 담아 칙칙한 우리의 일상에 예술이 조금이나마 위로가 되어준다는 사실을 일깨운다. 바깥의 상황이 어떻든 간에 자신이 당면해 있는 조형적인 문제들이 바로 앞에 있기 때문에 작업을 할 수밖에 없다는 유근택 작가의 말 역시 시사하는 바가 크다.

우리는 언제까지 무기력하고 우울한 상태에서 머무를 수 없다. 전 세계에 위로와 공감의 메시지를 전하는 BTS의 신곡 <Life Goes On>의 노랫말처럼, 아무 일도 없던 듯이 이전과 같은 하루가 돌아올 것이다. 그렇기에 우리는 계속 나아가야 한다. 우리의 지난 일상이 돌아올 것이라 굳게 믿으며 하루하루 활기차게 그리고 희망차게 살아갈 것이다.

“Devotion in the Midst of Change”

by. YUNA LEE

“The faster the pace of change and the more variables in current society, the more important the ‘aspiration’ to maintain balance and to sustain one’s unique color.”

Entering 2021, we face a variety of changes that permeate the world’s culture, art, and everyday life. Along with a big variable called COVID-19, it can be considered as the most complex and ever-changing period, with more social, environmental, and technological issues surfacing more than ever before. Under these special circumstances, adaption to rapid changes and building up a philosophy for finding solutions to problems are required in various fields. This edition of ACCESS traces the passion and accomplishments of central figures in each field, focusing on the keyword ‘Aspiration’.

In terms of technology, the exhibition <Lee Ungno with Google Arts & Culture> showed a successful convergence of technology and art by archiving Lee Ung-no’s works with Google’s ultra-high-definition art camera. In addition, “Floral Art Director” Kim.taehee.kim worked across various media and showed her passion for developing floral art by combining it with the latest technologies. In terms of the environment, Creative Lounge Nomadvibe proposes environmentally friendly fashion and lifestyle for the coexistence of mankind and nature. In addition, the Zero-waste Lifestyle Shop Dear.earth uses recycled materials for all interiors and recommends sustainable consumption with a variety of self-produced products. In the case of artists, Yoo Geun-Taek wanted to accumulate time between paint and fiber with iron soles to create paintings with global impact, and Kim Hyun Ju reinterpreted traditional materials in a modern way by combining metal objects and mother-of-pearl to create unique everyday products. They are impressively pioneering their own territory with special works of art.

The faster the pace of change and the more variables in current society, the more important the ‘aspiration’ to maintain balance and to sustain one’s unique color. It is important to note and to inherit the efforts of those who passionately devote themselves to a better world and a sustainable society.

2021년에 접어들면서 우리는 세계의 문화, 예술, 일상에 스며드는 다양한 변화에 직면하고 있다. 코로나19라는 큰 변수와 함께 사회, 환경, 기술의 문제가 급부상한 가장 복합적이고 변화무쌍한 시기로도 볼 수 있다. 이런 특수한 상황에서 급변하는 정세에 대응하고, 문제의 해결책을 찾으며 철학을 쌓아가는 여러 분야의 모습을 확인할 수 있었다. ACCESS 이번 호는 ‘Aspiration’을 중심으로 각 분야 중심인물들의 열망과 행보를 추적한다.

기술 측면에서 <이응노와 구글 아트 앤 컬처> 전시는 구글의 초고화질 아트 카메라로 이응노의 작품을 아카이빙 하면서 기술과 예술의 성공적인 융합을 보여주었다. 김태희킴은 다양한 매체를 넘나들며 작업하는 플로랄 아트 디렉터로, 더욱 다양한 기술과의 접목을 통해 플로랄 아트를 발전시키고자 하는 열정을 보였다. 환경 측면에서는 크리에이티브 라운지 ‘노마드바이브’가 인류와 자연의 공존을 위한 환경친화적인 패션과 라이프스타일을 제안한다. 제로 웨이스트 라이프스타일 숍 ‘디어얼스’ 역시 자연과의 관계를 중요시해 모든 인테리어에 재활용 소재를 사용하고, 다양한 일상용품들 자체 제작해 지속 가능한 소비의 폭을 넓힌다. 자기 분야에 열중하는 예술 작가로는 철 솔로 물감과 섬유질 사이에 시간을 축적하며 그림으로 세상을 어루만지고자 하는 유근택 작가, 전통적 소재인 금속 기물과 자개를 결합하여 현대적으로 재해석하는 김현주 작가가 있다. 자신만의 특별한 작품관으로 독자적인 영역을 개척해나가는 모습들이 매우 인상 깊다.

사회는 하루가 다르게 변하고 많은 변수가 쏟아지고 있다. 이럴 때일수록 중심을 잡고 자신의 색을 좇는 힘, ‘aspiration’이 필요하다. 열정으로 더 나은 세상과 지속 가능한 사회를 만들기 위해 헌신하는 이들의 노력을 조명하고 계승하는 것이 중요할 것이다.

“To Make You Feel Our Aspiration”

by. JOOHYUN LEE

“That is the power of art, and after all, it is the power in us.”

When everyone is exhausted, it is difficult to survive without art, the hope. However, over the past year, blocked by depression and social distancing, we have had to live a “broken daily life” in which it is hard to enjoy art. Under such circumstances, ACCESS here publishes 8-1 “Aspiration,” to vividly convey Korean art through our platform. As we know that our readers’ time is more precious than ever, we wanted to continue conveying the most important theme, which is the value of sustainable culture and art.

Created with such a heart, this issue contains articles that show both the flexible variety and the unchanging value of Korean culture and art. A cultural heritage Hunminjeongeum, the fruit of creative aspirations of the time, teaches us the infinite possibility of change as well as the value of co-prosperity. The exhibition <Moment of Gieok> sheds light on such artistic significance of Hunminjeongeum, displaying various works of modern artists inspired by it. Moreover, Ireh and Namon unravel the traditional theme of women’s opera into a modern genre of webtoon, while Jungnimchanggo connects the past and present of an old alley by regenerating underdeveloped warehouses.

As our interviewees show, art can be transformed into various forms when faced with a crisis. The changes add to the diversity of art, expanding its scope of sustainability. Among the boundless things that art tells us, one thing is that we need to have the courage to turn crisis into hope. That is the power of art, and after all, it is the power in us. Therefore, we should continue to think, feel, share, and create. Let’s make good on that aspiration, here in ACCESS 8-1.

모두가 지치는 시기에 예술이라는 희망이 없다는 것은 참 어려운 일이다. 하지만 우리 지난 한 해 우울과 사회적 거리두기에 가로막혔고 문화와 예술이 없는 ‘무너진 일상’을 살아야만 했다. 이러한 상황 속에서 한국 예술을 글과 사진으로나마 전하려는 포부를 담아, ACCESS는 이번 8-1호 “Aspiration”을 발행한다. ACCESS를 읽는 독자들의 시간이 그 어느 때보다 귀중한 시간임을 알고 있기 때문이며, 이런 시기일수록 문화예술이 우리 모두에게 가장 중요하다는 것을 전하고자 하기 때문이다.

그러한 마음을 담아 만들어진 8-1호는 한국 문화 예술의 유연한 다채로움과 변치 않는 가치를 모두 보여주는 기사로 구성되었다. Story 섹션의 훈민정음은 당대 열망의 창조적 결정체인 문화유산으로 무궁무진한 전환 가능성과 상생의 가치를 함께 가르쳐 준다. Event 섹션의 전시 <7의 순간>은 이러한 훈민정음의 예술적 함의를 현대 작가들의 작품을 통해 조명하며 문화의 지속가능성을 생생히 전한다. 한편 Creative Culture 섹션의 서이레와 나몬 작가는 여성 국극이라는 전통적 소재를 웹툰이라는 현대적 장르로 풀어냈으며, Studio 섹션의 중립창고는 낙후된 건물을 재생하여 지역 주민과 자생하는 움직임 보여준다.

이번 호의 인터뷰이들이 말해주듯, 예술은 시간의 흐름이나 ‘위기’로 보이는 변화를 맞으며 다양한 형태로 변모한다. 그러나 이러한 변화는 오히려 예술에 다채로움이라는 가치를 더하며, 지속가능성으로의 영역을 넓힌다. 예술이 우리에게 말해주는 다양한 것들 중 하나는, 우리는 위기를 희망으로 바꿀 용기가 있다는 것이다. 그것은 예술의 힘이고, 결국 우리의 힘이다. 그러므로, 우리는 더 생각하고, 더 느끼고, 계속 창조하고, 끊임없이 이야기해야 한다. 그 출발을 우리는 바로 여기 ACCESS에서 시작하려 한다.

CREATIVE CULTURE

KIM HYUN JU
KIM.TAEHEE.KIM
IREH & NAMON

Kim Hyun Ju
Craft Artist & Professor of Chonnam National University
instagram@craftree_hyunju_kim

2004 B.F.A. at Graduate School of Art and Crafts, Chonnam National University
2008 M.F.A. in Metal Crafts, Graduate School of Design, Chonnam National University
2017 British Premier Craft Fair COLLECT - Saatchi Gallery, United Kingdom
2018 Traditional Questions and Craft Answers/ Yeol”Bukchonga” Opening Remembrance Exhibition - Yeol, Korea
Three Kingdoms of Korea, China, and Japan Culture/ Korean Crafts Exhibition - Beijing, Hong Kong, Osaka
2019 The 46th Regular Exhibition of Korea Craftsman Association - Geumboseong Art Center, Korea
2020 The Ideal Objects/ Gallery O,neul Exhibition - Gallery O,neul, Korea

KIM HYUN JU

*“Kim Hyun Ju,
Who Connects the Modern and Tradition”*

Craft artist Kim Hyun Ju creates her work by combining mother-of-pearl with metal objects made of brass, organic, and silver. She makes everyday products such as bowls, wine stoppers, oil lamps, and glasses with traditional materials and techniques. Not only such materials, metalware and mother-of-pearl, are uncommon, but the techniques used in products such as Geumtae-chil and Ggeuneum-jil, a technique cutting the mother-of-pearl off into strands by pressing it with the tip of a knife, are unfamiliar for us. But at first glance, you might be fascinated by its glowing surface of mother-of-pearl. Her crafts show the beauty of mother-of-pearl to the fullest and the work-intensive feature on the surface that catches the people’s eyes. We met her, who is exploring a new sphere between modern and tradition, practice, and Art

김현주 작가는 황동, 유기, 은 등으로 만든 금속 기물 바탕에 자개를 결합하여 일상용품을 만든다. 전통적 재료와 기법들을 활용하여 만드는 것은 그릇, 와인 스톱퍼, 오일 램프, 술잔 등의 일상용품들이다. 금속 기물과 자개는 주변에서 쉽게 볼 수 있는 재료도 아니고, 금태칠(金胎漆), 꿇음질 등 제작에 사용되는 기법들의 이름은 낯설기만 하다. 하지만 작품을 보는 순간 영롱하게 빛나는 섬세한 자개들에 매료되어 낯선 재료나 기법에 대한 거리감은 불식간에 사라진다. 현대와 전통, 실용과 예술 사이 공예의 새로운 영역을 만들어가고 있는 그를 만나봤다.

KIM HYUN JU

by. HEEYOUNG KIM

How did you start metal-craft?

I remember my childhood visiting my grandmother in Heanam. One day, my grandmother took me Bang in the early morning. On the way, she told me spooky stories, but what's more interesting to me was blacksmith located next to gristmill. I was so overwhelmed by the scene that sickle hoe was making. Long after, I finally got to experience a metal workshop. The furnace flowing like a stream of water fascinated me, and I decided to do metalwork. I got to realize how memory and experience at our young age impact us from this experience.

What was the biggest influence you had on your work?

When I was in college, I majored in craft and learned all kinds of metals, ceramics, woodwork, and textiles. As might be expected, metal was my favorite. I like the properties of the material, which is very hard to handle. So when choosing my graduate major, there was no hesitation at all. So to say, I found a 'clue' for my work in graduate school. I happened to meet Son Dae-Hyun, the first master of Najeon Chilgi in Korea, and he worked on applying lacquer to the metal that I learned when I was an undergraduate. After seeing that, I wanted to use this technique to create a work that I had been thinking of. I got the idea of compounding the metal with the mother of pearl. The master taught me Geumtae-chil, how to lacquer the metal. However, Geumtae-chil did not quench my thirst for metalwork, so I tried to find a way to attach mother-of-pearl on the bare metal surface. After countless trials and errors, I came up with a method of cutting off the shell and attaching it to metal objects, the way I do now.

작가님께서는 금속공예를 어떻게 시작하게 되셨나요?

초등학교 때 해남에 계신 할머니 댁에 방문했다가 대장간을 처음 보게 되었어요. 새벽 4시에 할머니 손을 잡고 쌀 방앗간에 가던 길이었지요. 당시 할머니께서 들려주시던 귀신 이야기보다 더 저를 사로잡은 건 방앗간 옆집인 대장간이었습니다. 큰 불길 앞에서 낫과 호미를 만드는 모습에 빠져들었어요. 평소에 볼 수 없던 그 광경이 계속 뇌리를 스치다가, 어느 날 드디어 금속 공방에 체험을 가게 되었어요. 그곳에서 높은 온도의 용광로가 물줄기처럼 흐르는 모습에 또다시 매료되어 금속공예를 하겠다고 마음먹게 되었죠. 그 후로 금속에 빠져 지금까지 계속 작업하고 있으니 어렸을 때 경험이 정말 중요한 것 같아요.

작업을 하시며 가장 크게 영향을 받은 일은 무엇일까요?

대학 시절 금속, 도자, 목칠, 섬유를 모두 배울 수 있었어요. 그중에서도 저는 금속을 가장 열심히 했었죠. 마음대로 만들어지지 않는 금속의 물성이 좋았어요. 그래서 대학원 전공으로 고민 없이 금속을 선택했고요. 그 대학원 수업에서 제가 새로운 길을 걸어갈 수 있는 실마리를 찾았어요. 당시 수업을 통해 우리나라 나전칠기 1호 명장이신 손대현 선생님을 뵈 수 있었는데, 선생님께서는 제가 학부 시절 배웠던 옷칠을 금속에 적용하는 작업을 하셨어요. 그 모습을 보고 이 기법을 응용한다면 제가 생각해보던 작품을 만들 수 있을 것 같다는 생각이 들었어요. 나전과 금속을 융합하는 아이디어를 얻은 거죠. 선생님께서는 금속에 옷칠하는 금태칠을 배웠는데 금태칠만으로는 풀리지 않는 갈증이 있더라고요. 저는 나전을 온전히 금속에 입힐 방법을 고민했고, 술한 시행착오 끝에 자개를 끊어서 금속 기물에 붙이는 지금의 방식을 터득했어요.

TOP TO BOTTOM

Kim Hyun Ju, Draw a Circle Series
260×255×160mm, Copper, Mother-of-pearl, 2016

Kim Hyun Ju, Ocean Light Series
110×110×170mm, Copper, Brass, Mother-of-pearl, 2016

TOP TO BOTTOM

Kim Hyun Ju, Remember Series, 205×205×245mm
Brass, Aluminum, Mother-of-pearl, Silver Plated, 2015

Kim Hyun Ju, Moon Jar 02, 605×605×630mm
Yu-gi, Brass, Mother-of-pearl, 2017

Your work looks amazingly labor-intensive. What do you think the biggest hardship of making?

In craft, understanding the properties of materials is vital. You go through a lot of trials and errors while exploring it. The material, mother of pearl, does lead me. It is like a blank drawing paper. When I am cutting and putting materials, I can feel those materials guide me. Following them, I get a kind of obstinacy. For example, if you draw a circle of mother-of-pearl, you can complete a line of canvas. Fascinated by the color, I got curious about what color this work shows. The color of the 6cm shell creates a pattern, so it needed to be put all together to see the full color. So I feel like the mother-of-pearl is leading me in that sense. When too focused on work, I could not leave it in the studio. I had to bring my work home to get a good nights' sleep. It is a strange feeling. It is a sort of crafts artists' destiny.

작가님의 작품은 자개를 한 뼘 한 뼘을 조각하고, 붙여나가는 노고가 그대로 드러나 보는 사람들에게 깊은 감동을 줍니다. 제작 과정의 어려움이 있다면요?

공예의 경우 물성을 이해하지 않고서는 작품을 만들어낼 수 없기 때문에 재료를 탐구하면서 많은 시행착오를 거처요. 자개는 제게 일종의 도화지 같아요. 자개를 끊어서 금속에 자연스럽게 스며들게 하는 작업을 하다 보면 자개가 저를 이끈다고 해야 하나? 소재가 저를 이끈다는 느낌이 들어요. 소재에 이끌리다 보면 오기가 생기죠. 예를 들면 금속의 자기 표면을 따라 자개로 원을 둘러나갔다 보면 커커이 한 줄 한 줄 화폭이 완성되잖아요. 화폭을 완성하는 색깔에 매료돼서 빨리 채우면 어떤 색깔이 나올지 너무 궁금하고 기대가 돼요. 자개는 6cm 사이즈 안에서 색깔을 반복적으로 패턴화시키는데 그 패턴은 다 붙여봐야만 색깔의 어울림을 알 수 있거든요. 그래서 거기에 대한 오기가 생긴다는 거죠. 이런 작업에 집중하면 집에 가는 것조차 불안해요. 누가 하라는 것도 아닌데 붙들고 있게 돼요. 작업실에 작품을 두고 가는 게 불안해서 집에 들고 가야만 숙면을 취할 때도 있었어요. 이상한 감정이지요. 저는 이걸 두고 공예가의 숙명이라고도 합니다.

BELOW

Kim Hyun Ju Doing Craft Work

Newtro, meaning "new" plus "retro" is a trend that has recently taken off in the past couple of years. I think people's interest in traditional craftwork has increased following this trend.

I feel it a lot. The public has begun to understand the value of crafts. In the past, people were used to using and throwing away mass-produced products like it is nothing. However, these days, more people feel nostalgic about handicrafts that are entirely made by hands. Koreans usually had not been preferring the colors used in 자개장: Mother-of-pearl Wardrobe. Unlike white pearls, black pearls, and blue pearls, those so-called Wardrobe colors were not popular. However, I feel that the recognition of crafts, especially Korean traditional ones, has changed in recent years. Once, I had an exhibition at the Saatchi Gallery. A collector wrote me a letter about the work he bought. A 90-year-old man said, "It is not just a plate, but a state of art." He also sent me a picture of that plate on his desk. This plate reveals the beauty of Korean crafts: That is how he described it in the letter. I feel more people are getting to appreciate the value of Korean Craft.

최근 오래된 것들을 소환해 현대적 가치를 입히는 '뉴트로' 열풍에 따라 전통적인 공예 작업을 향한 대중들의 관심이 높아졌을 것 같은데요. 작품 활동을 하시며 이러한 분위기를 느끼시나요?

맞아요. 대중들이 공예의 가치를 알아가기 시작했어요. 예전에는 양산되는 디자인 상품을 그냥 쉽게 쓰고 버리는 것에 익숙했다면, 요즘은 손으로 만드는 아날로그에 대한 향수가 많아진 것 같아요. 사실 한국에서는 흰 진주, 흑진주, 푸른 진주에 비해 자개장 색상의 작품을 선호하지 않았어요. 그런데 최근 들어 한국 공예에 대한 인식이 달라졌다고 느껴요. 이제는 자개와 같은 전통 소재를 현대화시켜 판매하시는 분들을 각종 SNS를 통해 쉽게 찾아볼 수 있잖아요. 해외의 경우도 좀 달라졌어요. 한 번은 제 작품을 사치 갤러리에서 판매했는데, 어떤 컬렉터 분께서 작품을 구매하시곤 제게 직접 메일을 보냈어요. "이건 접시가 아니라 하나의 그림이다" 라고 하시면서 제 작품을 책상 위에 올려놓고 사진을 찍어서 보내신 거예요. 저는 접시라고 판매했는데 말이죠. 한국 공예가 하나의 화폭에 담긴 것 같다고 하시더라고요. 이것처럼 한국 공예에 대한 외국인들의 시선도 많이 달라졌다고 느껴요. 한국 공예품의 높은 가치를 알아보기 시작한 거죠.

ABOVE

Details of Korean Traditional Material

There must have been a new wave in craft art. Recently, lots of young people say that they feel differently about their grandmothers' mother-of-pearl Wardrobe. I heard that the Korean Wave is leading to an interest in Korean traditional materials.

The government is making lots of effort. As the Craft Promotion Act activated in 2015, the perception of craft has changed dramatically. The value of craft products has also increased. The government supports artists in numerous ways, and artists also strive to commercialize their works. Korea Craft & Arts Design Foundation and the Ministry of Culture, Sports, and Tourism show interest in my art in terms of reviving traditional materials and craft culture. Following these trends, Korean craft artists are expanding their market abroad. I am pleased to see this progress. However, despite this move, universities change the name of the department into 'Living Design.' They think students would not choose the major for its old name. I think this move runs counter to the current trend. Still, I'm working hard to promote crafts, and I will go this on.

국내의 긍정적인 변화가 생긴 것 같아요. 요즘 젊은 사람들은 할머니 자개장이 다르게 보인다고들 하더라고요. 해외에서는 한류 열풍이 한국의 전통적인 소재에 관한 관심으로까지 이어지고 있다고 들었어요.

이런 부분은 정부에서도 많은 노력을 하고 있는 것 같아요. 2015년부터 공예진흥법이 활성화되면서 공예에 대한 인식이 가시화되었죠. 공예 상품의 가치도 높아졌고요. 정부의 지원 사업도 많아지면서 공예 작가들이 살아갈 수 있는 방향이 조금씩 제시가 되었고, 그에 따라 작가들도 작품을 상품화시키려고 적극적으로 노력하고 있어요. 우리나라 공예 작가들이 상당수 외국으로 진출하기도 했고요. 비록 저는 지원이 없던 시절부터 노력해 왔지만, 이러한 진전이 상당히 반갑네요. 다만 슬픈 소식은 그럼에도 불구하고 대학에서는 공예 전공을 리빙 디자인(Living design)이라며 학과 이름을 개편해요. 학생들이 공예 전공이라고 하면 안 온다면서. 시대의 흐름을 역행하고 있는 거예요. 그래도 저 나름대로는 공예 알리기 운동을 엄청나게 열심히 하고 있어요. (웃음)

Kim Hyun Ju calls her work a daily item, but her work is like a gem. The combination of metal and mother-of-pearl reminds us of the formation of a natural pearl: how foreign substances turn into a precious stone. She carefully sets the selected high-quality mother-of-pearl. This elaborate work shines brilliant and mysterious like pearls made by clams for a long time. The eye-catching five-color lights of a product show her endless effort. The fusion of metal and mother-of-pearl is her lifelong effort.

김현주 작가는 자신의 작업을 단순히 일상용품이라고 하지만, 그녀의 작품은 마치 보석처럼 느껴진다. 금속과 자개의 결합은 조개가 자신의 몸속에 들어온 이물질들을 보석으로 탄생시키는 일련의 과정을 떠오르게 한다. 작가는 엄선된 높은 품질의 고급 자개를 세심하게 세팅한다. 작가의 손길이 하루하루 켜켜이 쌓여 만들어내는 작품은 조개가 오랜 시간 머금어서 만든 진주처럼 신비롭고 영롱하다. 눈을 뗄 수 없는 오색 빛은 오랜 시간과 노력의 산물이다. 작가가 평생에 걸쳐 공예에 매진하여 만들어낸 금속과 자전의 융합은 공예의 범위를 확장해 나가고 있다.

PAGE 14

Kim Hyun Ju, Ocean Light Series
130x130x160mm, Copper, Mother-of-pearl, 2016

TO THE LEFT

Kim Hyun Ju, Ocean Light Series, 40x40x45mm
Stainless Steel, Mother-of-pearl, 2018

Taehee Kim
kimtaeheekim Floral Design Studio Director
www.kimtaeheekim.com

2014 B.A in Business Administration & Cultural Planning (interdisciplinary major), Dongguk University
2015~2016 Gallerist of ARARIO GALLERY
2016~2017 Jane Packer School of Flower - Career Course
2017 McQueens Flower School, London - Event & Corporation Design Course
Zita Elze - Wedding Design Course
Catherine Muller Flower School - Exotic Jungle, Fashion Florist Course
Opened kimtaeheekim Floral Design Studio

KIM. TAEHEE. KIM

“Discovering Art in Nature”

Kim.taehee.kim creates art through flowers and nature. As a “floral art director,” she directs the space of natural objects in magazines, music videos, and advertisements. Her works, full of unknown wildflowers, attract our attention with a charm of “seeming gorgeous but knowing the beauty of blank space, and seeming desolate yet full of energy.” ACCESS shares stories of Kim.taehee.kim, her works, and floral art.

꽃과 자연을 이용하여 예술 작품을 창조하는 김태희김. 그녀는 플로랄 아트 디렉터로서 화보, 뮤직비디오, 광고 속 자연물의 공간을 연출한다. 이름 모를 야생화들이 가득한 그녀의 작품들은 “화려한 듯하지만 여백의미를 알고 있으며, 삭막한 것 같지만 에너지 넘치는” 매력으로 우리의 시선을 머무르게 한다. 김태희김, 그녀의 작품과 플로랄 아트에 대해 이야기를 나누어보았다.

KIM.TAEHEE.KIM

by. HYUNSOO LEE

ABOVE

Kim.taehee.kim, Metal Magazine
Mushroom Trip, 2020

You decided to become a floral art director after getting a lot of inspiration from nature. What are the artistic experiences that only floral art can provide?

Floral art is differentiated from others through its use of nature. Since floral art uses nature without processing, it is greatly affected by the environment. Even if the plants grew in the same land, their conditions could differ depending on circumstances, such as the annual climate. Thus, whether a flower has grown too thick or has grown out of shape, it is important to understand the natural state of a given material. Also, floral art allows us to view nature from a new perspective. Flowers and nature are always nearby us- in apartment flower beds or at parks. Yet we have become so used to them that we have difficulty viewing them artistically. Through floral art, we can take a step back from the nature around us and appreciate them from a viewpoint that we have never attempted before.

You have shown your works through collaboration with various musicians and brands. Do you have your own method of creating artwork through connecting natural objects and music or brands? In particular, you have often collaborated with musicians, so I am curious about the meaning of music in floral art.

Since I am working on a collaboration and not working on my own, it is necessary to go through the process of selecting keywords for the artwork using clear wording. My collaborators and I communicate meticulously about the size and the color of flowers as well as the usage of artificial flowers. Moreover, I often look up the stories of my collaborators as if I were their fan. I would search in detail about the life story of a musician, or the background story of a certain brand and find a connection between my work and their stories. When I work with musicians, in particular, I tend to be completely immersed in their music. I listen to their music so many times that I sometimes feel like "I am the main character of this music." I think that music is an element that, together with my works of floral art, can tell the stories that I relate to and wish to share with others. My works of floral art visualize the music, but at the same time, the music makes my work audible; in this sense, my work and music are simultaneously interacting with each other.

김태희킴 님께서는 자연에서 많은 영감을 받아 플로랄 아트 디렉터가 되기로 결심하셨다고 알고 있는데요. 다른 예술 분야에서는 경험할 수 없는, 플로랄 아트만이 제공할 수 있는 예술적 경험은 무엇인가요?

플로랄 아트의 가장 큰 차별점은 자연물을 사용한다는 거예요. 가공 없이 자연물 그대로를 가져다 쓰기 때문에 환경에 큰 영향을 받아요. 같은 땅에서 자랐다 하더라도, 그 해의 날씨와 같은 상황에 따라 재료의 상태가 달라질 수 있는 거죠. 그래서 꽃이 휘어서 자라든 굵게 자라든 주어진 재료 본연의 상태를 이해하고 사용하는 것이 중요해요. 또 다른 특징은 새로운 각도에서 자연물을 바라보게 된다는 점이에요. 꽃과 자연은 아파트 화단이나 공원처럼 우리와 가까운 곳에 항상 있어요. 그런데 우리는 이에 너무 익숙해진 나머지, 자연을 아트적인 시각으로 보는 것을 어렵게 느끼곤 해요. 플로랄 아트를 통해서도 우리 주변의 자연물에서 한 발짝 떨어져서, 평소에는 생각해 보지 못했던 각도로 바라볼 수 있어요.

그동안 여러 뮤지션, 브랜드와의 협업을 통해 다양한 작품을 보여주셨습니다. 자연물과 음악, 혹은 브랜드를 연결해 하나의 작품으로 만드는 김태희킴 님만의 방법이 있으신가요? 특히 뮤지션들과 자주 협업을 하셨는데, 김태희킴 님의 플로랄 아트에 있어서 음악이 가지는 의미가 무엇인지 궁금합니다.

우선, 혼자만의 작업이 아니라 협업을 하는 것이기 때문에 정확한 워딩을 사용해서 작업의 키워드를 짚는 과정을 반드시 거쳐요. 꽃의 크기, 색깔 그리고 조화 사용 여부 등에 대해서 꼼꼼하게 소통을 하는 거죠. 또, 저는 팬이 된 마음으로 함께 작업하는 분들의 스토리를 많이 찾아보는 것 같아요. 뮤지션의 삶에 대해, 혹은 브랜드의 탄생 배경에 대해 디테일하게 찾아보면서 제 작업과의 연결점을 찾곤 해요. 특별히 뮤지션들과 작업을 할 때에는 그분들의 곡에 완전히 빠져서 집중하는 편이에요. '내가 이 음악의 주인공이다'라고 느껴질 정도로 곡을 정말 많이 듣는 것 같아요. 그래서 저는 음악이 제가 공감하고 하고 싶었던 이야기를 함께해 줄 수 있는 요소라고도 생각해요. 제 작품이 음악이라는 청각적 요소를 시각화하기도 하지만, 동시에 음악이 저의 작품을 청각화해 주기도 하면서 상호 작용을 하는 거죠.

Kim.taehee.kim, Floral Man, 2017

I feel that your works, although made mostly of flowers, are not simply bright or glowing. Ironically, your work conveys a rather comforting sentiment. How do you want your artworks to interact with the audience in the future?

Some people who see my works often say, “ah, this is very sad. I feel like the flowers are in despair.” After getting these comments, I realized that there could be various interpretations of a single artwork. Although I was creating beautiful works according to my taste, people’s reactions could be different from my expectations. From then on, I wanted to create artworks that not only convey my own story but rather encourage the audience to contemplate diverse ideas and emotions. I wished that my work could act as a bridge that helps people recall their own experience and say, “oh, that’s right. I’ve been like that before.” In this way, I can have lesser restrictions in my work, and in some cases, get interesting elements that I could have never thought of. At present, the direction of my artwork is toward encouraging diverse interpretations more openly.

김태희킴 님의 작품은 꽃을 주재료로 사용하지만 마냥 밝지만은 않고, 그래서인지 더 위로가 되는 것 같아요. 앞으로는 김태희킴 님의 작품이 어떤 모습으로 관객에게 다가가기를 바라시나요?

종종 제 작품을 보시는 분들께서 “아, 너무 슬프다. 꽃에 우울한 모습이 있는 것 같아.”라고 말씀하세요. 이런 이야기를 듣고, 한 작업을 통해서도 다양한 감상을 할 수 있다는 걸 알게 됐어요. 저는 제 취향대로 예쁘게 작품을 만들었지만, 사람들의 반응은 제 예상과는 다르기도 했던 거죠. 그 후부터는 제 얘기만 하기보다는 관객들이 다양한 생각을 해볼 수 있게끔 하는 작업을 하고 싶어졌어요. 제 작품이 ‘맞아, 나 그런 적 있었는데.’라고 자신의 경험을 떠올릴 수 있는 브리지 같은 역할을 하면 좋지 않을까 하고요. 이렇게 하면 작업에 제한이 없어지고 생각지도 못한 재미있는 요소들을 얻게 되는 경우도 있더라고요. 현재는 더욱 열린 방법으로 다양한 해석을 할 수 있게끔 하는 작업을 지향점으로 삼고 있어요.

BELOW

Kim.taehee.kim, Samuel Seo - GAE NA RI
(Feat. Yerin Baek), Lyric Video Behind the Scene

You are expanding the possibilities and horizons of floral art through working across genres and channels. Do you have an art field or theme that you would like to try in the future?

To begin with, I am very interested in tech-related fields, which do a lot of work across space and time in fields such as AR, AI, and 4D. I would have to think about how to connect them with floral art. Other than that, I am talking with my colleagues about making an annual documentary. We can make a video that portrays seasonal changes using the four seasons in Korea. By using spaces such as fields or mountains, I want to demonstrate changes in spaces as well as nature that can be planted or harvested according to different seasons. Of course, we may not be able to control many parts of the documentary since it is set in nature, but I want to include even those elements that cannot be controlled and thus create a documentary that shares diverse aspects of nature.

Seeing the art industry being hit hard by the COVID-19 pandemic this year, I have been thinking about the sustainability of art once again. How was floral art influenced by the pandemic? What do you think “sustainable floral art” is?

First of all, it was difficult to import flowers because the planes were stopped. The supply of raw materials was a problem. Conversely, floral art received more attention than last year in terms of its image. I think that people’s craving for natural objects may have grown since it was difficult to go outside this year. At the same time, I was worried that floral art was being consumed only as one-time images. Considering the importance of experience in art, I felt that simply enjoying pretty pictures and getting over them was not enough. In this sense, I thought that floral art should become more accessible and closer to people’s lives. In particular, it is necessary to pay attention to the plants with roots that we can keep our eyes on for a long time, rather than cut flowers that wither. Having gardens close to us would be a good start, although I am not sure if this would be possible in Korea. With more approachable gardens nearby, it may be easier to view nature from a more artistic perspective. In short, I believe designing a space using plants with roots, and embracing these spaces in our daily lives, is a way for floral art to move in a sustainable direction.

장르와 매체를 넘나들며 작업을 하시면서 플로랄 아트의 가능성과 지평을 넓혀가고 계시다는 생각이 듭니다. 앞으로 새롭게 도전해보고 싶은 예술 분야 혹은 주제가 있으신가요?

우선 테크와 관련한 분야에 관심이 많이 있는 편이에요. AR, AI나 4D 같은 분야에서 시공간을 넘나드는 작업을 많이 하더라고요. 플로랄 아트와 어떻게 접목시킬 수 있을지는 더 고민을 해봐야 할 것 같아요. 이 외에도, 연 단위의 다큐멘터리를 제작하는 것에 지인들과 이야기해보고 있어요. 우리나라에 계절이 있다는 점을 활용해서 계절감이 잘 드러날 수 있는 영상을 만드는 거죠. 계절의 변화는 자연물에서 가장 잘 느낄 수 있거든요. 들판이나 산 같은 공간을 이용해서 계절에 따른 공간의 변화를 다루거나, 계절별로 심고 수확할 수 있는 자연물들을 다뤄보고 싶어요. 자연을 배경으로 하니 컨트롤할 수 없는 부분이 많을 것 같기도 해요. 저는 그런 요소들까지도 영상에 담아서, 자연에 대한 여러 가지 이야기를 할 수 있는 다큐멘터리를 제작해보고 싶어요.

올 한 해 동안 예술계가 코로나에 큰 타격을 받는 것을 보며 예술의 지속 가능성에 대해 다시 한번 고민해 보게 되었습니다. 플로랄 아트는 팬데믹에 어떤 영향을 받았나요? 김태희킴 님께서는 ‘지속 가능한 플로랄 아트’란 무엇이라고 생각하시나요?

우선 비행기가 안 뜨다 보니 꽃을 수입하기가 어려웠어요. 재료의 공급에 있어서 타격을 받았죠. 반대로 이미지적으로는 작년보다 주목을 많이 받았어요. 밖에 나가기 힘든 상황이다 보니, 자연물에 대한 사람들의 갈망이 더 커지지 않았나 싶어요. 동시에 이런 상황에서 플로랄 아트가 일회성 이미지로만 소비되는 것 같아 고민이 많이 되기도 했어요. 단순히 예쁜 사진을 보고 끝나는 것이 아니라 경험을 하는 것도 굉장히 중요한 시대잖아요. 그래서 지속 가능성을 위해서는 플로랄 아트가 생활 속 가까이에, 다가가기 쉬운 곳에 있어야 한다는 생각을 했어요. 특히 절화처럼 시드는 것이 아니라 오래도록 가까이에 두고 바라볼 수 있는 뿌리 식물들에 관심을 가질 필요가 있다고 생각했죠. 우리나라 상황에서 가능할지는 모르겠지만 가든을 생활 속에 두는 것도 좋은 방법이에요. 가든이 가까이에 있다면, 보다 아트적인 개념에서 자연에 접근하는 것이 더 쉬워질 거라고 생각하거든요. 결국 뿌리 식물이 심어진 공간을 디자인하는 것 그리고 그 공간을 생활 속 가까이에 두는 것이 플로랄 아트가 지속 가능한 방향으로 나아가는 방법이라고 생각해요.

Kim.taehee.kim's works seem to be calmly demonstrating what floral art is as art. Asking "wouldn't it be possible to see a single flower in our daily lives from an artistic viewpoint," Kim.taehee.kim continues to ponder how floral art can exist with us as sustainable art. She explains nature as "a field that makes me want to continue studying and want to know more." Her aspiration for nature and art makes her works of floral art shine even brighter.

김태희킴의 작품은 예술로서의 플로랄 아트가 무엇인지를 담담하게 보여주는 듯하다. "생활 속 꽃 한 송이도 아트적인 관점에서 바라볼 수 있지 않을까?"라고 질문하는 그녀는, 어떻게 하면 플로랄 아트가 지속 가능한 예술로서 우리 곁에 존재할 수 있을지에 대해 고민한다. 자연이란 "계속해서 공부하고 싶고, 알고 싶게 만드는 분야"라고 설명하는 김태희킴. 그녀가 보여주는 자연과 예술에 대한 열망을 통해 그녀의 작품은 더욱 빛나게 되는 것이 아닐까.

TO THE RIGHT

Kim.taehee.kim
Future Book Series Project, 2020

Ireh
Webtoon Creator

2015 Debut as a scriptwriter for Webtoon <VOE>
2017 Publication of Webtoon <少女行, The Girl's Journey>
2018 Publication of Webtoon <R.A.N.A>
2019 Writing a script for Webtoon <Jeong-Nyeon>

Namon
Webtoon Creator
jinamong.tumblr.com

2019 Debut as a Webtoon Creator of <Jeong-Nyeon>

IREH & NAMON

*“The Rediscovery of Art
in the New Media”*

Webtoon, the web-based cartoon, is a rapidly emerging piece of Korean pop culture that is now attracting millions of readers worldwide. Ireh and Namon are the Webtoon creator duo who are succeeding in the competitive Webtoon industry. Their work “Jeong-Nyeon” tells the story of an ambitious rural girl, Jeong-Nyeon, joining the traditional Korean women’s opera. The women’s opera was an art culture that was popular in the 1950s but was forgotten until the release of “Jeong-Nyeon”. For this issue, ACCESS met Ireh and Namon to talk about their aspiration for Webtoon, the women’s opera, and “Jeong-Nyeon”.

웹툰은 단시간 안에 폭발적인 성장을 이룬 대중문화예술 콘텐츠로, 지금은 레드오션이라 부를 만큼 많은 작품이 쏟아져 나오고 있는 분야다. 이번 호에 모실 서이레 글 작가와 나몬 그림 작가 팀은 이 치열한 시장 속에서 작품의 드라마화까지 일궈낸 화제의 작가들이다. 이들의 웹툰 “정년이”의 주제는 다소 생소할 수 있는 한국의 전통문화예술인 ‘여성 국극’으로, 화제성과 트렌디함이 중요시되는 웹툰계에서는 쉽게 접할 수 없는 주제이기도 하다. 화제성만을 쫓기보다는 자신들이 그리고 싶은 이야기를 그리고, 담고 싶은 가치를 담았다는 서이레와 나몬 팀. 그들의 이야기를 들어보았다.

IREH & NAMON

by. CHI-YEONG CHANG

You two are working as partners. How did you decide to work together, and what are you enjoying about this partnership and your collaborative work, “Jeong-Nyeon”?

Namon: Before I made my debut as a Webtoon creator, I worked as a concept artist and illustrator. What drove me into the comics was my thirst for doing something more with the images, and I thought Webtoon was a great genre to show what I wanted to show. So, I made my debut through our collaborative work <Jeong-Nyeon>, and I think it was a great choice to work with Ireh because our collaboration allowed us to focus on what each of us is good at, and thus make a more quality piece. I’m learning a lot from this collaboration as a Webtoon creator, and I feel my world is expanding. In <Jeong-Nyeon>, I need to show the liveliness of stage art, which is challenging but fun. I’m focusing on delivering the characters’ emotions. It is a very tricky task because the readers would understand in completely different ways from a line or a dot that I draw, so I always try to stay focused.

Ireh: Before “Jeong-Nyeon”, I worked on the three Webtoon series with the illustrator partners. Without these partners, I wouldn’t have been able to create the Webtoon series because I can definitely say that I am a bad painter. I think it is a fascinating thing about teamwork that a bad painter like myself can also create a webtoon if I work with a partner. I always feel excited when the script that I sent to my partner returns to me as a good piece of Webtoon. What I especially enjoy about this series is writing the synopsis and the lines for the classic theatrical work like ‘The Story of Chunhyang’ and ‘Ja Myung Go.’ I try to remake these pieces in a modern perspective. I delete the scenes that might be tedious or too brutal for modern audiences, while conveying the main theme of these classics, which is love.

두 분은 협업을 통해 한 작품을 같이 만들어 나가고 계시는데, 협업을 하게 되신 계기가 궁금합니다. 또, “정년이”를 작업하시면서 느끼고 계신 점이나, 즐기고 계신 점이 있을까요?

나몬: “정년이”로 웹툰 데뷔를 하기 전에는 콘셉트 아티스트와 일러스트레이터로 활동했어요. 항상 스토리가 있는 그림을 그리고 싶었는데, 웹툰이라면 제가 이미지를 통해 하고 싶었던 많은 것들을 할 수 있겠다는 생각이 들어서 데뷔를 결심했습니다. 혼자 하는 것보다 글 작가님과 함께하면 좀 더 풍성한 이야기를 그려낼 수 있겠다는 생각이 들었고, 원래 친구 사이였던 서이레 님께 협업을 제안하여 “정년이”로 데뷔하게 되었습니다. 협업을 하면서 새로운 분야를 만나고, 경험의 확장을 느끼기도 해요. “정년이”는 웹툰이지만 소리와 무대예술을 다루기 때문에 어려움도 있지만 매우 재밌어요. 제일 공을 많이 들이는 건 표정 묘사입니다. 감정이 섬세한 편이라 표정이 조금만 틀어져도 독자분들께 제가 설명하려 했던 감정이 잘 전달되지 않을 수 있다 보니 그럴 때 긴장하며 그리고 있어요.

이레: 저는 “정년이”를 작업하기 전에도 다른 그림 작가님들과 협업하면서 글 작가로 활동했어요. 이번에도 친구이자 최고의 파트너인 나몬 그림 작가님과 함께하고 있습니다. 저는 그림을 전혀 못 그리기 때문에 혼자였다면 절대 웹툰을 만들 수 없었을 거예요. 저처럼 그림을 못 그리는 사람도 협업을 통해 웹툰을 만들 수 있다는 사실이 굉장히 감사하죠. 특히 대본이 2차원인 콘티와 작화로 완성되어 돌아오면 이루 말할 수 없이 행복합니다. 개인적으로 이번 웹툰 작업을 통해 느끼는 새로운 즐거움은 작중 등장하는 국극 무대의 시놉시스와 가사를 쓰는 거예요. “정년이”에서는 “춘향전”, “자명고” 등 고전 작품을 극으로 올리는데, 이 작품들을 현대적으로 재구성하기 위해 노력하고 있습니다. 현대인의 시선에서 지루하고 폭력적인 부분은 삭제하고, 여성 국극에서 가장 중요한 테마였던 로맨스는 살리고 싶었어요.

Though the traditional Korean women's opera was popular in the 1950s, it has been forgotten. As creators, you would have worried about the difficulty of research and the absence of the "common touch" on this topic. Is there anything that drove you to make a Webtoon series about this topic?

Namon: To be honest, we went through a lot of hardships dealing with this topic. But when I first encountered the traditional women's opera, I just strongly felt that I should work on it. What we can show from this topic was just what I have always been aspiring to express and convey to the audience. I wanted to draw a story that does not position minorities as the miserable or the incompetent.

Ireh: I would say the absence of the "common touch" drove me to make a Webtoon series about this topic. Minorities are easily forgotten because they were not written or remembered. But it doesn't mean that they didn't exist. I just wanted to show that they existed. Also, it is fascinating! There was a troupe that consisted only of women, and they were even popular, yet they disappeared in 100 years! I just had to make a story out of this. Yes, it later gave me a hard time, but there was no regret. It was fun, as I expected.

'Aspiration' is one of the keywords that best expresses "Jeong-Nyeon". What is interesting about "Jeong-Nyeon" is the way aspiration is portrayed. In the "coming of age" stories, especially in comics, aspiration often represents innocence and omnipotence, but "Jeong-Nyeon" breaks this cliché. How did you want to portray 'aspiration'?

Namon: Our protagonist, Jeong-Nyeon, is a dedicated actress, but what motivates her is not singing or acting, but the "stacks of money." I believe aspiration starts from an absence, and what was absent from Jeong-neon's life was money. But just because the catalyst was money, it does not mean the end would be profitable. After Jeong-Nyeon joined the troupe, she went through many experiences and gradually got to know about the traditional opera and herself. When she realized what she really wanted, the "stacks of money" became no longer important. I wanted to show how her aspiration becomes complicated and mature.

웹툰 "정년이"의 배경인 여성 국극은 1950년대를 풍미했지만 역사에서 외면당하고 잊혀진 터라 작가님들께서도 자료조사 단계부터 자료들의 절판, 손실로 고생하셨다고 들었습니다. 또, 주제가 대중들에게 생소하게 다가갈 수 있다는 리스크도 존재했다고 생각해요. 이처럼 '대중성'과 '고증'과 같은 현실적인 문제들이 있었을 텐데, '여성 국극'이라는 주제를 포기하지 않으셨던 이유가 있을까요?

나몬: 사실 작업을 시작하고 나서 이 소재를 다루는 게 상당히 어려운 걸 깨달았어요. 그렇지만 여성 국극의 존재를 처음 알았을 때의 강렬한 느낌을 잊을 수가 없었어요. 여성 국극은 이렇게 잊히기엔 너무 아까웠고, 전부터 이 소재로 만들어질 수 있는 이야기를 꼭 한번 해보고 싶었기 때문에 놓을 수 없었어요. 만연한 편견을 공고히 하지 않는, 소수자들이 소외되지 않고 능동적으로 나름의 행복을 누리는 이야기를 해보고 싶었거든요.

이레: 여성 국극이 대중들에게 생소하다는 점이 오히려 이 웹툰을 만들어야겠다 결심을 하게 된 이유 중 하나였어요. 소수자들은 쉽게 잊혀지고 기록하지 않고 기억하지 않으니까요. 하지만 기록되지 않고 기억되지 않는다고 존재하지 않은 건 아니잖아요. 그리고 무엇보다 재밌잖아요! 여자로서만 이루어진 창극단이 있었고, 그것도 인기가 엄청나게 많았고, 그렇지만 채 100년도 되지 않아 없어졌다니, 어서 빨리 웹툰으로 만들어서 알려야 하지 않겠어요? 물론 나중에 크게 고생하긴 했지만 후회는 없습니다. 예상대로 재밌었거든요.

웹툰 "정년이"를 가장 잘 표현하는 키워드 중 하나는 '열정'이라고 생각해요. 그런데 이 '열정'이 그려지는 방식이 재밌어요. 만화에서 '열정'이라고 하면 순수하고 대의적인 것, 그리고 '열정만 있으면 무엇이든 할 수 있다!'라는 메시지를 떠올리게 되는데, "정년이"에서는 이런 클리셰가 종종 비틀린다는 느낌을 받았거든요. "정년이"를 통해 작가님들이 표현하고 싶었던 '열정'은 무엇인가요?

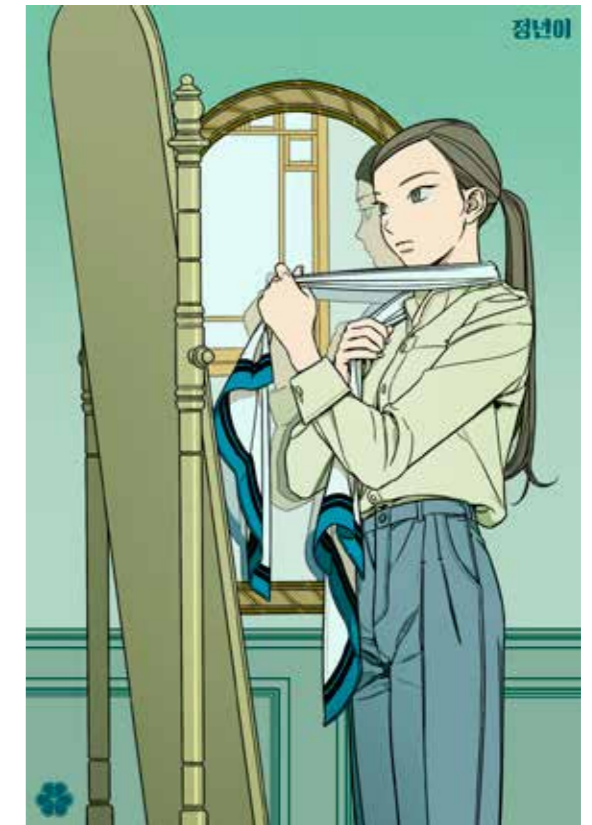
나몬: 주인공인 '정년이'는 열정적으로 국극에 임하는 캐릭터이지만, 정년이가 국극단에 입단한 가장 큰 이유는 '돈을 가마니로 벌 수 있다'고 믿었기 때문이었어요. 열정은 결핍으로부터 시작되고 정년에게 결핍된 건 돈이었으니까요. 이렇듯 열정의 첫 모습은 항상 막연해요. 그리고 열정이 처음 그 모습 그대로 유지되는 경우는 거의 없죠. 정년이는 무작정 들어간 국극단에서 여러 일을 겪으며 국극단은 어떤 곳인지, 자신의 재능은 무엇인지, 진짜 돈을 가마니로 버는지, 그런 실체를 파악해요. 그리고 그 세계 안에서 자신이 진짜 원하는 것은 무엇인지, 어떤 형태로 존재할 수 있는지 알아가요. 처음에는 단순하게 시작했던 열정이 더 복잡적이고, 구체적인 욕구로 발전하고 변화해가는 걸 보여주고 싶었습니다.

Ireh: In <Jeong-Nyeon>, aspiration or endeavor is not something omnipotent. No matter how desperate the characters are, they suffer from realities like social status, financial difficulties, or corruption in the troupe. I know many stories are telling you that if you put forth enough effort, you can do anything – but that is not reality. When I was applying for universities, I encountered the spaces to write in my parents' job, workplaces, and their positions in the workplaces on the university application form. My parents are farmers; they don't have a workplace or position. My parents didn't even pick me up to the main gate of the school because they were afraid that I would get embarrassed about their old truck. I knew how society saw my parents, and I couldn't think that the university was trying to assign me purely on my academic achievement or effort. When I wrote in 'job = farmer, workplace=field' in the application form, I hated the reality that demanded me more than just aspiration and effort. I think these kinds of experiences I had are reflected in the stories that I write. I cannot be the one who say that aspiration and effort get you everything.

이레: "정년이"에서는 국극단원들의 열정과 노력에 대해서도 다루지만, 그 이면의 현실적인 문제들도 등장해요. 캐릭터의 금전적 어려움이라든가, 극단 내의 비리, 사회적 신분에 대한 갈등 같은 것들이요. 충분한 열정을 갖고 있으면 무슨 일이든 할 수 있다는 이야기가 많잖아요. 그런데 실제로 그렇진 않더라고요. 대학 입시를 치를 때, 모 대학 입시 원서에 부모님 직업과 직장, 직함을 적는 칸이 있었어요. 저희 부모님은 농업에 종사하세요. 직장도 직함도 딱히 없으시죠. 부모님은 제가 트럭을 타고 등교하는 걸 부끄러워할까봐 교문 앞까지 데려다주지 못하셨어요. 그 일이 생각하면서 너무너무 패심했어요. 의도가 뻔히 보이잖아요. '직업: 농부, 직장: 들판'을 적으면서 처음으로 절절히 느꼈어요. 세상은 절대 열정과 노력으로 해결되는 단순한 곳이 아니다. 실제로는 열정, 시간, 체력, 재능, 계급, 약간의 운 등 많은 요인이 복합적으로 섞여 있죠. 제가 느낀 현실이 작품에서도 반영된 것 같아요. '나는, 나만큼은 열정과 노력만으로 모든 것이 가능하다는 말은 못 하겠다!'라고 생각합니다.

BELOW

[Naver Webtoon / Jeong-Nyeon / Ireh, Namon]

As it is evident by “Jeong-Nyeon”’s case, art and culture are ceaselessly rediscovered and reproduced. In your view, what is the sustainability of art and culture?

Namon: To sustain art and culture, the creators should keep working on it, so that the audience can casually consume it. That way, art and culture can be sustained.

Ireh: The artist Eun-Young Jung who has been constantly working on the traditional women’s opera says that the revival of the women’s opera on the theatrical stage would be difficult. Sadly, I think so. There are no fostered actresses or sufficient historical resources for the traditional women’s opera. However, as you said, that tradition has been rediscovered and reproduced in various genres including films, art pieces, and our Webtoon series. We supplement the unknown parts with our imaginations. Many parts of our Webtoon are also filled with imagination. For example, the troupe actresses lived together, but they did not have an organized timetable as described in “Jeong-Nyeon”. Sometimes imagination makes things more fun. I believe we should not be too obsessive with conveying the original as it was. We need flexibility to make art and culture sustainable.

문화는 고정된 것이 아니라 끊임없이 재발굴, 재생산되는 것이라고 작가님들의 작품을 통해 다시금 느끼고 있습니다. 1950년대의 문화예술 장르인 여성 국극을 2020년도에 성공적으로 알리고 계신 입장에서 바라보는 문화예술의 지속 가능성이란 무엇인지 궁금합니다.

나몬: 문화예술을 지속하기 위해선 계속해서 노출하고 활용해서, 대중들과의 거리를 좁혀야 한다고 생각합니다. 자연스럽게 많이 소비하게 되어야 지속된다 생각해요.

이레: 여성 국극을 테마로 오랫동안 작업을 하신 정은영 작가님은 여성 국극이 예전 모습 그대로 부활하기는 어렵지 않을까 말씀하시는데요. 저도 매우 안타깝지만 그렇게 생각해요. 후학을 양성하지 못했고, 현실적으로도 어려운 부분이 많죠. 하지만 말씀하신 것처럼 재발굴과 재생산을 통해 다양한 장르로 탈바꿈했죠. 영화와 예술작품, 그리고 저희가 만드는 웹툰까지요. 사실 저희 작품은 꽤 많은 부분이 상상으로 채워져 있어요. 국극단이 단체 생활을 한 것은 맞지만, 웹툰에 묘사된 것처럼 체계적인 시간표를 가지지는 않았다고 해요. 짝 언니-짝 동생도 제 대학 시절을 생각해서 넣은 시스템이에요. 그게 더 재밌게 만들어주니까요. 예전 모습 그대로를 고집하지 않고 유연하게 창작해 나가는 것이 문화예술의 지속 가능성이 아닐까 합니다.

It is an arduous challenge to rediscover and reproduce forgotten traditional art and culture in today’s new media platform that pours out countless content every day. However, it would be a worthwhile task when that forgotten art and culture is beloved again by the modern audience. When it comes to minorities’ art and culture, its revival becomes even more precious. The once-forgotten traditional opera of women is now expanding its area to the new genre of Webtoon. Ireh and Namon claim that they want to make a story in which the minorities are not derided, and the good finally prosper. Surely, their values explain readers’ endearment for them and “Jeong-Nyeon”.

새로운 콘텐츠가 쏟아져 나오는 현대에 잊힌 문화예술을 재발굴하는 작업은 고단한 도전이다. 하지만 그렇게 재래한 문화예술이 다시 대중들에게 사랑받게 된다면 그 도전의 가치는 충분할 것이다. 그것이 외면받았던 소수자의 예술이라면 더더욱. 잊혀가던 여성 국극은 팀 서이레와 나몬을 거쳐 재탄생했고, 이제는 웹툰을 넘어 드라마로 영역을 확장한다. 소수자들을 비웃지 않고, 선한 사람들이 결국엔 행복해지는 이야기를 하고 싶다는 서이레와 나몬. 그들의 작품이 사랑받을 수 있었던 이유는 이러한 가치관이 자리 잡고 있었기 때문이 아닐까.

TO THE LEFT

[Naver Webtoon / Jeong-Nyeon / Ireh, Namon]

EVENTS

LEE UNGNO WITH GOOGLE ARTS & CULTURE

THE MOMENT OF GIEOK

MY NIGHTS ARE MORE BEAUTIFUL THAN YOUR DAYS

LEE UNGNO WITH GOOGLE ARTS & CULTURE

“Inexhaustible Exploration”

by. HEEYOUNG KIM

Nobody would have imagined the duet of Lee Ungno, a Korean ink-paint artist, and Google Arts & Culture, today's largest cultural platform. The special Exhibition <Lee Ungno with Google Arts & Culture>, which ran from July 14 to October 4, 2020, was a collaboration between the Lee Ungno Museum and the Google Arts & Culture team. Showing the artwork of Lee Ungno through various digital media, the Exhibition widened the horizons of Art. Although the exhibition in the museum ended on October 4, 2020, the exhibition on the Google Arts & Culture project page is still available and will be there forever.

“When zooming in on a billion-pixel ultra-high definition art camera to the end, you can appreciate in a completely different way. The visitor's gaze is much shorter than we expect. We wanted to have people stay longer by making the exhibition more enjoyable.”

Google Arts & Culture is the largest cultural platform today, working with +1,000 cultural institutions and artists around the world. In 2014, Google asked the Lee Ungno Museum to join the archiving, but it was not possible due to a copyright issue. But the museum assured that Lee Ungno is one of the greatest artists in Korea and is worthy of more recognition. It was not long before the museum got ahold of Google. Four years after the first proposal, and after two years of preparation, the special exhibition <Lee Ungno with Google Arts & Culture> could be held. The exhibition was held simultaneously online and offline. Innovative new technologies from the 21st century gave new life to 19th-century artworks.

한국의 수묵 화백 이응노와 동시대 최대 문화 플랫폼 구글 아트 앤 컬처의 만남은 누구도 쉽게 상상할 수 없던 것이다. 2020년 7월 14일부터 10월 4일까지 진행된 전시 <이응노와 구글 아트 앤 컬처>는 이응노 미술관과 구글 아트 앤 컬처의 협업으로 이루어졌다. 이응노의 작품세계를 다양한 디지털 매체로 구현한 이번 전시는 예술의 새로운 가능성을 바라보게 했다. 오프라인 전시는 막을 내렸으나 구글 아트 앤 컬처 페이지에서 아카이빙과 전시는 영구적으로 진행된다.

“10억 화소의 초고화질 아트 카메라를 끝까지 확대하면 내가 알던 이응노의 작품이 다른 것처럼 보여요. 실 한 올 한 올, 잉크까지 다 보이거든요.”

구글 아트 앤 컬처는 1,000개가 넘는 미술관과 협약을 맺어 미술 작품을 아카이빙하고 예술 콘텐츠를 만드는 오늘날 가장 큰 규모의 문화예술 플랫폼이다. 2014년 구글 측에서 이응노의 작품을 아카이빙하고 싶다는 의사를 전했지만, 당시 저작권 등의 문제로 진행에 어려움이 있었다. 그러나 미술관은 이응노 작품의 가치에 확신이 있었고, 한국을 대표하는 화가로서 그를 많은 대중에게 알리고 싶었다. 이번에는 미술관이 구글의 문을 두드렸다. 그렇게 첫 제안으로부터 4년 후 프로젝트가 본격적으로 시작되었고, 2년간의 준비 끝에 <이응노와 구글 아트 앤 컬처>가 온라인과 오프라인에서 동시 개최되었다. 19세기 예술 작품과 21세기의 신기술이 융합해 그의 작품에 새로운 생명을 불어넣은 전시였다.

TO THE RIGHT

Photos provided by Lee Ungno Museum
© ARCHFRAME.NET

“We at the museum want to discover and show what the artist wanted to say through the work. There are certain things that painter Lee Ungno wanted to say via his work. He started his artistic life with bamboo painting and continued to do other experimental pursuits throughout life.”

Until he died at 86, Lee Ungno did his utmost to enlarge understanding and crash the boundaries surrounding art. With no fixed forms, materials such as collage, ink, oil painting, and tapestry were all used. He even used Jangdokdae in the front yard and the ribs found in his soup as a canvas. Just as Lee Ungno went after the boundless world of art, the museum is experimenting with all possibilities.

The artist made everything he could touch into art, the exhibition used digital as new material. With that medium, Lee Ungno's world would continue to expand with no limitation. This is how the Google Art and Culture page describes him: “The artist who never stops.” How far will Lee Ungno's art go? At this moment, we have only opened the first chapter of a long series.

“관람객이 작품을 보는 시간이 생각보다 짧아요. 한 작품 당 집중하는 시간이 길어야 10초라는 연구결과가 있었죠. 이번 전시에서는 관람객들의 시선이 더욱 오래 머무는, 즐겁고 재밌는 전시가 되었으면 했어요.”

이응노 화백은 평생에 걸쳐 대나무 그림을 그리면서도 그 밖의 색다른 실험들을 계속했다. 86세를 일기로 작고하기까지 사군자에서 추상화, 콜라주, 문자추상, 군상에 이르는 다채로운 회화 작업과 조각, 도자기, 판화, 테피스트리 등 장르를 넘나드는 방대한 작업을 남겼다. 그가 닿는 곳이면 어디든 작품을 펼치는 캔버스가 되었다. 작품 형식에 있어서는 구상과 추상을 가리지 않았고 장롱, 장독대, 밥그릇, 심지어는 감자탕 속 뼈까지 가능한 모든 재료를 사용하였다. 자신의 예술 세계를 한정 짓지 않고 평생에 걸쳐 한계를 실험한 것이다.

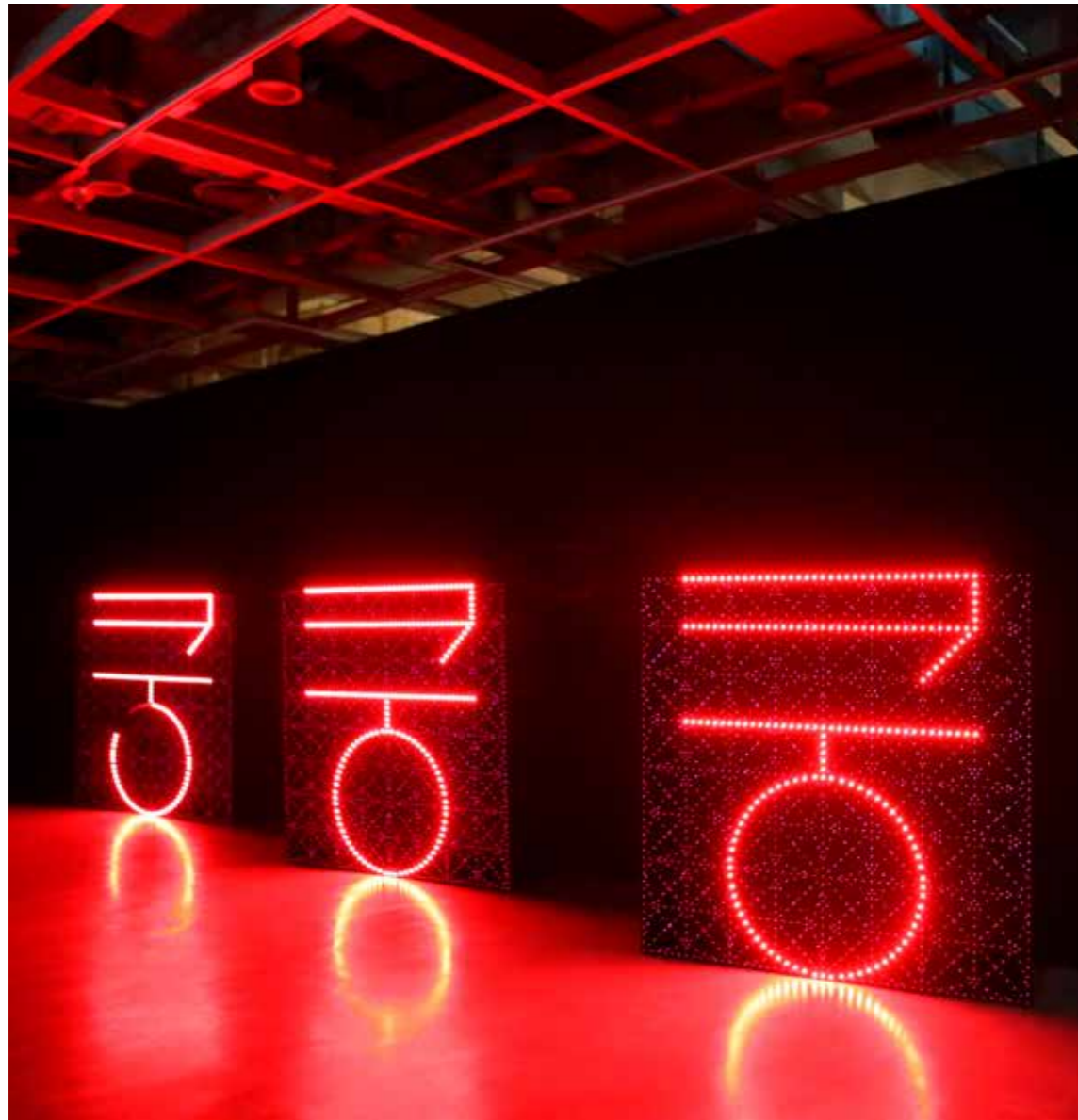
손에 닿는 모든 것을 미술로 만들었던 작가처럼, 디지털은 이응노 전시의 새로운 재료가 되었다. 디지털 재료를 손에 쥔 그의 미술은 이제 멈추지 않고 끝없이 확장될 것이다. 구글 아트 앤 컬처 페이지에서 이응노 화백을 설명하는 문구 ‘멈추지 않았던 예술가’가 실현되고 있다. 이응노의 미술이 어디까지 넓어질 수 있을지, 우리는 길고 긴 시리즈의 겨우 첫 번째 장을 펼쳤을 뿐이다.

THE MOMENT OF GIEOK

“The Rebirth of Hangeul through Modern Art”

by. EUNJI KWAK & YOON JOO CHUNG

<The Moment of Gieok> (Korea alphabet ㄱ) is a special Hangeul exhibition jointly hosted by Chosun Ilbo and the Seoul Arts Center for commemorating the 100th anniversary of Chosun Ilbo, and this event successfully expressed the infinite potential of Hangeul through its transformation into modern art. Since its creation, Hangeul has been regarded only as a method of communication and its philosophical form as a mere font without being interpreted artistically. However, Hangeul, by its nature, symbolizes a transition from the macro-universe to the micro-universe as the language was inspired by, and therefore, has transformed the sounds and forms of nature into human speech and writing. Hence, <The Moment of Gieok> was organized to bring visitors to the time of the creation of Hunminjeongeum, the first document and the name of Hangeul, in 1443 for revealing the artistic implications of the language which align with contemporary art. According to the principles of yin yang 5 elements of Hangeul, its birth, daily life, and future are organized into five spaces named “ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅂ, ㅅ”, from which the first space, “ㄱ씨;” and the last, “ㅇ뽕;” will be covered in detail.

When the visitors first enter the venue of <The Moment of Gieok>, the Seoul Calligraphy Art Museum, they are first welcomed by an artwork, “Trot Arirang,” by artist Ik-joong Kang who is working in New York. “Trot Arirang” is displayed with tiles colored with the five Korean traditional colors attached to the wall and forming Hangeul letters of the lyrics of six Arirang songs and six famous trot singers, including Young-woong Lim and Young-tak. Moving on from this artwork which also plays trot music that fills the first floor, the “ㄱ씨;” section begins from the second floor. This space displays artworks that show insights into the relationship between sound and pattern under the topic of “birth”. Hence, “ㄱ씨;” presents a unique combination of ancient patterns found on relics such as rock paintings, bronze mirrors, and earthenware with the artworks showing modern interpretations of those imprints. The most notable work among those contemporary pieces is “W3” by the world-renowned Korean video art and avant-garde artist Nam June Paik. With 64 TV monitors aligned like sonar on the huge exhibition wall, “W3” shows how Hangeul can be a sound, text, picture, and all of those at once, being the perfect application of Paik’s media art philosophy.

<ㄱ의 순간>은 조선일보 창간 100주년을 기념해 본사와 예술의전당이 공동으로 주최한 한글 특별전으로, 한글의 무한한 잠재력을 현대미술로 표현해낸다. 한글은 창제 이래 단순히 언어 수단으로만 간주되었고, 명백히 철학적인 문양임에도 예술로 이해된 적이 없었으며, 한글의 조형성 역시 단순히 글꼴로서만 다뤄져 왔다. 그렇지만 한글 속에는 천지자연의 소리, 형태가 인간의 말, 글로 변화하는, 대우주에서 소우주로의 전환이 담겨있다. 이번 전시는 1443년 훈민정음 창제 당시로 돌아가 현대 미술과 상통하는 예술적 함의가 분명히 드러나도록 기획했다고 한다. 한글의 잉태와 탄생, 일상과 미래를 한글 창제에 담긴 음양오행의 원리에 따라 ‘ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ’ 다섯 마당으로 구성하였고, 그중 첫 번째 공간인 ‘ㄱ씨;’와 마지막 공간인 ‘ㅇ뽕;’을 자세히 다루고자 한다.

전시가 열리는 서울서예박물관에 들어서자마자 가장 먼저 관객을 반기는 것은 뉴욕에서 활동하는 설치미술가 강익중의 작품, “트롯아리랑”. 임영웅과 영탁을 비롯한 트로트 가수 6명의 노랫말과 6곡의 아리랑 가사가 적힌 오방색 한글 타일을 벽면에 붙인 형태로, 작품에서 흘러나오는 트로트가 1층을 가득 메운다. 2층에 올라가면 ‘ㄱ씨;’의 공간부터 전시회가 시작된다. ‘ㄱ씨;’는 잉태와 탄생의 지점에서 소리와 문양의 관계를 통찰하는 작품들을 선보이며 암각화, 청동거울, 토기 등 고고 유물에 각인된 문양과 이를 재해석한 현대 작가들의 작품이 어우러져 있다. 가장 눈에 띄는 작품은 거대한 벽면에 음파 형태로 나열되어 있는 TV 모니터 64대. 한국 태생의 세계적인 비디오 아트 예술가이면서 전위 예술가인 백남준의 “W-3”였다. 이 작품은 소리이자 문자이며 그림인 한글이 이를 모두 함축한 백남준의 미디어아트 철학과 상통한다는 것을 보여준다.

TO THE LEFT

Tacit Group, Morse ㄱungㄱung 166x166x50xm/ 3pcs
LED, Iron Plate, Computer, 5 Channel Speaker, 2020

Also, since this art piece is facing the Cheonjeon-ri rock-carved woodblock, it can be said that the two works are having a timeless conversation, overcoming the 10,000-year gap. In the Hunminjeongeum document, it is recorded that a sound in nature is always followed by a pattern.

The last section of <The Moment of Gieok> is “ㅇ꿈;” which displays the promising future of art through the reinterpretation of archaeological artifacts, the prototype of writing. In other words, the abstract patterns imprinted on archaeological relics and their reinterpretations by modern artists are exhibited together in the space of “ㅇ꿈;”, which, unlike other sections, is held at the Hangaram Art Museum Gallery 7. The first artwork the visitors will encounter in this section is “The Moment of Gieok,” by artist Jung-hwa Choi, followed by 30 works of “Art and Cryptography - Gojoseon,” by Hye-ryeon Kim. One of the most impressive artworks in “ㅇ꿈;” is “淸明-18172” by Kang-soo Lee, an experimental artist famous for using various mediums such as painting, engraving, video, performance, and pottery. Lee has painted this work according to the will of his body and hand, similar to how children draw their doodles, and this expression of Lee’s willingness to move away from the stereotypes and return to the bodily gestures aligns with how Hangeul was born and expresses laws of nature and universe. Besides the philosophy behind “淸明-18172”, other works, such as the Malmoi manuscript, a Hangeul dictionary, and the handwritten manuscript “Pyeonbok,” by poet Yuk-sa Lee, show the strong beliefs of many during the harsh realities of ancient times.

In the end, <The Moment of Gieok> is a meaningful exhibition aimed at discovering the artistic potential of Hangeul as well as displaying the beauty of this writing through unique interpretations, ideas, and concepts by numerous modern artists. With this approach to Hangeul, a language used in people’s daily lives, through an artistic lens, we were able to get hints and better understand sustainable art.

또한, 천전리 암각화 탁본과 마주 보도록 설계되어 그 조형의식 측면에서 1만 년을 초월한 대화를 나누고 있기도 하다. 훈민정음은 천지자연의 소리가 있으면 반드시 천지자연의 문양이 있다고 했다. 우리는 전시작들을 통해 문양이 문자 한글로 탄생하는 과정을 목도할 수 있다.

마지막 공간인 ‘ㅇ꿈;’은 언어의 원형인 고고 유물의 재해석을 통하여 예술의 미래를 전망한다. 고고 유물에 각인된 추상 문양과 이를 재해석한 현대 작가들의 작품을 한 공간에서 만나볼 수 있다. ‘ㅇ꿈;’공간은 다른 공간과는 다르게 한가람미술관 제7 전시실에서 진행되는데, 가장 먼저 LED 네온사인으로 만든 최정화 작가의 “ㄱ의 순간”이 보인다. 조금 더 안으로 들어가면 곧 김혜련 작가의 작품 “예술과 암호-고조선” 30여 점을 볼 수 있다. 가장 인상 깊었던 작품을 꼽으라면 이강소 작가의 “淸明-18172”가 될 것이다. 그림, 판화, 비디오, 퍼포먼스, 도예 등 다양한 매개체를 활용하기로 유명한 실험적 예술가가 아이들이 낙서하듯 몸이 원하는 대로, 손이 가는 대로 그림을 그려냈다. 정형의 틀에서 벗어나 태고의 몸짓으로 돌아가겠다는 의지의 표현이며 우주 삼라만상의 이치로 태어난 한글의 의미와 같다고 한다. 이외에도 “말모이 원고”와 “조선말 큰사전”, 이육사 시인의 “편복” 친필 원고 등을 볼 수 있어 엄혹한 현실에서도 빛나던 신념을 속속들이 발견할 수 있을 것이다.

이렇게 <ㄱ의 순간>은 한글을 주제로 그 예술성을 발견하고자 한 의미 있는 전시이며 작가들의 개성 있는 아이디어로 독특한 콘셉트를 살려 한글의 아름다움을 다시 한번 일깨워주었다. 일상에서 늘 접하는 한글을 예술 작품으로 다시 보는 시간을 통해 우리는 오래 지속 가능한 예술에 대한 실마리를 찾을 수 있었다.

TO THE RIGHT

Kim Heryun, Arts and Cod - Searching for Gojoseon
153x110x3cm/ 24pcs, Ink on Paper, 2019~2020

Oh Soo Fan, Dialogue - Hangeul
227x182cm, Oil on Canvas, 2019

MY NIGHTS ARE MORE BEAUTIFUL THAN YOUR DAYS

“Experience Art in your City, in your Life”

by. HYUNSOO LEE

What does a night in the city represent? Is it a time of loneliness? Or is it a time of warmth and comfort? The exhibition at Seoul Museum, <My Nights are more Beautiful than Your Days> depicts night in the city as “an intact time of one’s own.” It is a time when one can truly become oneself with no attachment to any social factors. With the city night as the background, this exhibition illuminates the urban sentiment with artists from both within and outside of Korea.

The exhibition presents a calm consolation to the audience based on the subject of nostalgia for cities. For those who grew up in cities, cities are no longer the object of nostalgia. Rather, it is a city filled with buildings and neon-lights that brings the sentiment of longing. At the same time, today’s younger generations enjoy the retro culture and yearn for the scenery of cities of the past. The city pop music loved by these young people is also rooted in the Japanese urban environment that flourished during the 1980s. The era of economic growth that no one dreams of anymore, the music and movies that shone in it, as well as the cities that embraced these colorful cultures have all become the unattainable fantasies of today’s younger generation. This exhibition delicately sheds light on the emotion of nostalgia for the city, especially the nostalgia that young people have for “the unattainable abundance of the past.”

Most of the artists in this exhibition are in their twenties or thirties. Through the works of these young artists, the sentiment of urban youth is naturally revealed. Na Su-min’s <The Young Artist’s Portrait> illustrates young men walking alone on empty streets or working in convenience stores. The harmony of the pink scenery and the lonely young people in the artwork portrays the irony of a youth in which hope and despair coexist. Other young artists also express urban sentiments through diverse materials. <Chilledcow’s Live Stream> is a re-created piece of a scene from the movie <Whisper of the Heart>. The work is known as the symbol of Lofi hip-hop on Youtube, and there are plenty more memes and images using the same scene on the Internet. Seoul Museum recognizes this phenomenon as artistic and introduces it as an art piece to the audience. As such, this exhibition focuses on art that can be found in our daily lives. Such quality can be connected to the museum’s direction which views all those that impact our emotions as art, regardless of their origins or shapes.

도시의 밤은 어떤 시간일까? 외로운 시간일까, 포근하고 따뜻한 시간일까. 석과정 서울미술관의 기획전 <나의 밤은 당신의 낮보다 아름답다>는 ‘온전한 나만의 시간’으로서의 밤을 그려낸다. 그 어떤 사회적 요소와도 상관없이, 자기 본연의 모습을 마주할 수 있는 시간, 바로 도시의 밤이다. 이번 전시는 도시의 밤을 배경으로 다양한 국내의 작가들과 함께 도시 감수성을 조명한다.

<나의 밤은 당신의 낮보다 아름답다>는 도시에 대한 그리움을 소재로 관객들에게 담담한 위로를 건넨다. 도시에서 자란 이들에게 향촌은 더 이상 그리움의 대상이 아니다. 이들에게는 거대한 빌딩 숲과 화려한 네온사인으로 가득한 도시가 바로 고향이자 향수를 불러일으키는 공간이다. 최근 젊은 세대들은 레트로 감성을 즐기며 과거 속 도시의 모습을 그리워한다. 이들이 사랑하는 시티 팝은 80년대 일본의 융성했던 도시 환경을 배경으로 하기도 한다. 이제는 꿈꾸기 힘들어진 경제성장의 시대, 그 속에서 빛났던 음악과 영화 그리고形形色색의 문화를 품었던 도시. 이 모든 것들이 오늘날의 청년들에게는 닿을 수 없는 동경의 대상이 되어버린 듯하다. 이번 전시는 도시에 대한 그리움, 특히 현대의 청년들이 느끼는 가질 수 없는 풍요로움에 대한 그리움을 섬세하게 그려낸다.

전시에 참여한 작가들은 대부분 2~30대의 청년들로, 이 젊은 작가들의 시선을 통해 도시 속 청년들의 정서가 자연스럽게 드러난다. 나수민 작가의 “젊은 예술가의 초상”에서는 편의점 속, 쓸쓸한 길거리 속의 청년들을 만날 수 있다. 작품 속 핑크빛 풍경과 외로워 보이는 청년들의 조화는 희망과 공상이 공존하는 청년의 아이러니를 보여준다. 이 외에도 작가들은 다양한 형태로 도시 감수성을 표현한다. “Chilledcow’s Live Stream”은 영화 “귀를 기울이면”의 스틸컷을 변형하여 창작된 작품이다. 유튜브에서 이 작품은 Lofi hiphop의 상징으로 알려져 있고, 같은 장면을 코스프레하거나 다른 방식으로 변형한 이미지들 역시 온라인상에서 많이 발견할 수 있다. 서울미술관은 이러한 현상 자체를 예술적이라고 인식하고 관객들에게 예술작품으로서 소개한다. 이렇듯 이번 전시는 젊은 작가들의 시선 속, 일상 속에서 발견할 수 있는 예술에 집중한다. 이러한 특징은 인간의 감정을 움직이는 모든 것이 예술이 될 수 있다고 바라보는 서울미술관의 지향점과 연결되기도 한다.

The arrangement of the exhibition as well as its hidden components are also aspects to focus on. The exhibition is organized with a sense of rhythm through thoughtful placement of artworks that are relatively easy to understand and those that are difficult to comprehend. The artworks are also displayed in a V-log style, whereby a highlight video is introduced at the beginning, and the title and the introduction of the exhibition are displayed in the middle. Theme music for each zone is played throughout the exhibition-an idea inspired by the V-log format. The colors of the exhibition are also notable. The symbolic colors of FedEx (orange, white, and purple) are used to express the iconic urban phenomenon: parcel delivery. As such, the exhibition's organization and its hidden elements make the urban sentiment in the exhibition much more attractive and enjoyable.

전시의 구성과 숨겨진 요소들 또한 주목할 부분이다. 비교적 이해가 쉬운 작품들과 그렇지 않은 작품들을 세심하게 배치해, 전시를 어렵지 않게 관람할 수 있도록 한 것이다. 전시의 디스플레이는 브이로그 스타일로 구성해, 입구에서 하이라이트 영상이 제공된 후 전시 중간에 들어서야 제목과 서문을 만날 수 있다. 구간별로 테마 음악이 나온다는 점도 브이로그의 특성과 닮았다. 전시장을 아우르는 색깔도 눈여겨볼 요소 중 하나다. 전시의 테마색인 주황, 하양, 보라는 세계적인 택배업체 페덱스의 상징색으로, 택배라는 대표적인 도시적 현상을 보여준다. 이처럼 전시장 속 숨겨진 의미와 요소들 그리고 이 요소들을 담은 전시 구성은 전시 속 도시 감수성의 정서를 더욱 매력적으로 만들어준다.

PAGE 46

Juan Pablo Machado x ChilledCow
Chilledcow's Live Stream, 2018

ABOVE

Na Sumin, Portrait of a young Artist
27.3x40.9cm, Oil on Canvas, 2019

In essence, through providing an art platform that the audience can easily relate to, this exhibition breaks away from the idea that art is grand and sublime. Through the artworks that place art in daily lives, the exhibition conveys the message that art is an emotion that all humans can experience. As such, this exhibition practices the sustainability of art by bringing art closer to the audience members' lives. Perhaps such endeavors may explain why it is possible to find and capture our inner selves through this exhibition.

The exhibition <My Nights are more Beautiful than Your Days> carefully poses the question, "wouldn't it be possible that our nights, which often seem deserted and empty, could also be beautiful?" The ironic consolation that the weariest versions of ourselves could be pieces of art is conveyed throughout the exhibition. When you go back to your life in the city, find the art in moments of your own life. When you sit down on the bus after a long and demanding day, take the opportunity to love the neon lights outside the window.

Your nights are more beautiful than anybody's days.

이번 전시는 예술이 위대하고 어려운 것이라는 고정관념에서 벗어나 대중들이 공감할 수 있는 예술 인터페이스를 제공한다. 또한, 일상에서 예술을 발견하는 작품들을 통해 예술이란 모든 사람이 경험할 수 있는 보편적인 감정이라는 메시지를 전달한다. 이렇듯 이번 전시는 관객의 삶 속 가까운 곳으로 예술을 끌어들이며 예술의 지속 가능성을 실천하고 있다. 이러한 노력이 있었기에, 관객들은 전시를 보며 그 누구도 아닌 자신의 모습을 발견할 수 있게 된다.

전시 <나의 밤은 당신의 낮보다 아름답다>는 '때때로 초라해 보이는 우리의 밤도 사실은 아름다울 수 있지 않을까?'라는 질문을 던지는 듯하다. 지치고 외로운 우리들의 모습도 어쩌면 예술일지도 모른다는, 믿기지 않으면서도 믿고 싶은, 아이러니한 위로가 전해진다. 전시를 보고 난 당신이 도시의 일상으로 돌아갔을 때 당신의 삶 속에서 예술을 발견할 수 있기를, 힘든 하루를 마치고 버스에 앉았을 때에도 창밖 네온사인의 아름다움을 느낄 수 있기를 바란다.

당신의 밤은 그 누구의 낮보다도 더 아름답기에!

STORY

YOO GEUN-TAEK

HUNMINJEONGEUM

8 YEARS OF INQUIRY FOR SUSTAINABLE CULTURE

YOO GEUN-TAEK

“The Eye that Captures the Daily Life”

Artist
www.geuntaek.com
1997 M.F.A. Hongik University, Seoul, Korea
1988 B.F.A. Hongik University, Seoul, Korea

2014 Everlasting Tomorrow, OCI Museum of Art, Seoul
2015 Everlasting Tomorrow, Force Gallery, Beijing, China
A Passage – The Scenery Outside the Window, Bongsan Cultural Center, Daegu, Korea
2016 Yoo Geun-Taek, 21yo-j gallery, Tokyo
The Whole Gravity of Painting, Summoned, Tama Art University Museum, Tokyo
Breath of Life, The Korea Society, New York
Life on the Corner, Shinsegae Gallery, Busan, Korea
2017 A Walk Through Time, Sungkok Art Museum, Seoul, Korea
Promenade, Gallery Hyundai, Seoul, Korea
2018 Trahere, Art center White Block, Paju
Water and Land, Nigata art festival, Nigata, Japan
2019 Disturbing Narrative, The Parkview Museum Singapore, Singapore
Acquisition 2017-2018, National Museum of Modern and Contemporary Art, Gwacheon, Korea

by. HYE SOO CHUNG

Yoo Geun-Taek is a famous artist in Korea, and this year his paintings were exhibited in Gallery Hyundai's <50th Anniversary Exhibition> and the National Museum of Modern and Contemporary Art, Gwacheon's <Korean Modern and Contemporary Art Exhibition>. In his studio, the huge artworks hanging all over the walls were overwhelming. Also, there were paint-covered brushes, colored pallets, and steel brushes everywhere, which showed traces of his passion for painting. What does Yoo Geun-Taek want to tell us through his artwork?

유근택은 한국의 중견 화가로 올해 갤러리현대의 <50주년 특별전>과 국립현대미술관 과천관의 <시대를 보는 눈: 한국근현대미술>에 그의 작품이 전시되었다. 작가의 작업실에 들어서자마자 작업 중인 거대한 작품들이 우리를 반겼다. 곳곳에 놓여있는 물감 묻은 붓, 색이 뒤섞인 팔레트, 손때 묻은 철 솔에서 열정적인 작업의 흔적을 고스란히 느낄 수 있었다. 유근택 작가는 작품을 통해 우리에게 어떤 이야기를 하고 싶은 것일까.

Overall, I find it very attractive that the work clearly shows thick matière and rough embossing. I recognize that the main ingredients you use in your artworks are Korean black ink, white powder, and tempera. How did you express the matière?

As I was doing my artworks, I started asking myself how I could heal and touch the world with this medium of painting. It might be important to find a way to be skillful in drawing, but I focused on finding a way to let the material exist and speak for itself. I am working on my art by rubbing the thick Korean paper with a steel brush to make the embossing. I layer six papers to make it thick and reveal the paper's fiber using the steel brush. Thus, I am giving the idea of making form and accumulating time in my art by tangling the relationship between paint and fiber. After all, the action of working is an important concept for me.

I am most impressed by the series 'Fountain'. I feel that the water stream of the fountain is thin but at the same time, it gives off strong energy. We can say that the fountain is a familiar material we can see easily in the everyday landscape, but what special element caught your attention?

On my way to the university lecture, I was taking a rest, drinking coffee, looking at the fountain in front of me. I found it interesting that the fountain could divide or break the landscape around it, and even create new shapes. Without hesitation, I started to sketch this scenery and that was the moment when I started the 'Fountain' series. I began to cut the space into fractions and started experimenting with the fountain by breaking down the shapes and creating other forms. As the fountain exists in space, it changes the atmosphere of the whole landscape and makes daily life unfamiliar, stimulating imagination.

전반적으로 작품에 두꺼운 마티에르와 거친 요철이 선명하게 드러난다는 점이 아주 매력적으로 느껴집니다. 작가님께서 사용하는 주재료는 먹과 호분 그리고 템페라라고 알고 있는데 어떻게 마티에르를 표현하셨나요? 구체적인 작업 방식에 대해 알고 싶습니다.

작업을 하면서 '그림이란 매체가 과연 어떻게 세상을 어루만질 수 있을까'라는 질문을 하게 되었습니다. 그림을 잘 그리는 방법이 아닌, 물질 스스로 말할 수 있는 방법을 찾게 된 거지요. 철 솔로 두꺼운 종이를 문질러 마찰을 일으킨 뒤, 다시 숨을 죽이는 작업을 하고 있습니다. 자세히 설명하자면, 종이를 여섯 겹으로 배접하여 두껍게 만들어서 철 솔로 종이를 문개며 울을 일으켜 세우고, 물감과 섬유질을 얹어가면서 형태를 만들고 시간을 축적하는 개념으로 작업을 합니다. 결국, 작업을 하는 '행위 자체'가 중요하다고 할 수 있겠습니다.

개인적으로 "분수"를 소재로 한 작품들이 가장 인상 깊은데, 그 물줄기가 가늘지만 속도감이 느껴지면서 힘찬 에너지를 내뿜고 있다는 느낌이 듭니다. 분수는 평소 우리가 흔히 볼 수 있는 친숙한 소재이자 일상적인 풍경 중 하나인데, 작가님은 어떻게 분수를 소재로 삼으셨나요?

대학교 강의를 가던 중, 커피를 마시면서 분수를 바라보는데 재미있는 형상이 보이더군요. 분수로 인해 주변 풍경이 분절되거나 부서지면서 새로운 형상들이 만들어지고 있었습니다. 인상적인 광경에 저는 그 장소에서 바로 드로잉을 하면서 "분수" 시리즈를 시작하게 된 거죠. 분수로 화면을 자르는 작업부터 시작해 나중에는 형태를 부수고 또 다른 형태를 발생시키는 작업까지 하면서 일종의 재미있는 실험을 하기도 했습니다. 제 작품에서 분수는 공간에 놓여 전체적인 풍경의 분위기를 바꾸는 역할을 했을 뿐만 아니라 일상을 낯설게 만들어 상상력을 자극하는 오브제로 작용합니다.

PAGE 53

Yoo Geun-Taek, Splish!
200x184cm, Black Ink, White Powder
and Tempera on Korean Paper, 2012

TO THE RIGHT

Yoo Geun-Taek, Some Library
206x194cm, Black Ink, White Powder
and Tempera on Korean Paper, 2017

I also enjoyed your 'Library' series. We can see that you filled the space with books and arranged various objects. What is your story in the 'Library' series?

I remember that the section of art books in a library was decorated with majestic signs, and it was quite impressive because it seemed like a sacred chapel. I also received great energy from the fact that the history and the existence of each book are all gathered in one corner. From then on, I started on the 'Library' series and focused on expressing the energy that comes from the library space. I suggested that books represent our history, and I think this theme fits well with the matière on paper.

작가님의 "도서관" 시리즈도 흥미롭게 감상했습니다. 책들을 화면에 뽁뽁이 채우고 주변에 여러 다양한 오브제를 배치하여 그리셨는데, "도서관" 시리즈에 담긴 작가님의 이야기는 무엇인가요?

어느 도서관의 미술 서적 섹션이 장엄한 간판으로 장식되어 있었고 마치 성스러운 성전처럼 느껴져서 상당히 인상적이었던 기억이 납니다. 수많은 책들이 저마다 가진 역사와 존재감이 한구석에 다 모여있다는 것 자체에 굉장한 에너지를 받았습니다. 이때부터 "도서관" 시리즈를 구상하였고, 도서관이라는 공간에서 오는 에너지를 표현하기 시작했습니다. 서적들이 우리의 역사를 대변하고 있다는 뉘앙스를 넣어 작업했고, 특히 종이의 마티에르 효과와 주제가 잘 맞아떨어지지 않았나 싶습니다.

Many things have changed in our everyday life because of COVID-19. I'd like to ask about what you have been doing these days, in this situation.

I have been trying to actively do my social networking these days, hoping it will be a part of my portfolio. Surprisingly, I recently received a message through my account from the Belgian gallery, saying that they want to open a three-person exhibition at their gallery. I was so amazed that the international exhibition is proceeding through the social network in this pandemic era. Although we seem to be living in a time where the borders of countries are locked down, our method of communication is changing and accomplished by utilizing different platforms. With this miracle, I was able to see other positive possibilities despite the desperation of the pandemic.

PAGE 56-57

Yoo Geun-Taek, Residence of 365 Days,
140x169cm, Black Ink and Powder
of White Gouache on Korean Paper, 2011

현재 코로나19로 인해 많은 것이 변화되고 일상과 삶이 바뀌고 있습니다. 이러한 상황 속 작가님의 현황에 대해 묻고 싶습니다.

SNS 활동을 열심히 하려고 노력 중입니다. 작업의 포트폴리오를 만드는 마음으로 SNS를 하고 있는데, 얼마 전에 SNS를 통해 벨기에 갤러리에서 3인 개관전을 함께 하고 싶다는 연락이 왔습니다. 팬데믹 시대인데도 불구하고 국제전이 SNS를 통해 움직이고 있다는 것이 정말 믿기 힘든 놀라운 일인 것 같습니다. 국경이 폐쇄되어 전혀 소통이 되지 않는 시대에 사는 것처럼 보이지만, 소통의 방식이 달라지고 있는 것이고, 오히려 다른 플랫폼을 통해 더 활발한 소통이 이루어지고 있다는 것을 깨달았습니다. 저에게 최근 벌어진 기적적인 일 덕분에 팬데믹의 절망적인 상황 속에서 다른 긍정적인 가능성을 볼 수 있었습니다.

ABOVE

Yoo Geun-Taek, Fountain
179x180cm, Black Ink and Powder
of White Gouache Korean Paper, 2009

Despite the situation, you are continuing your passionate career, spending a lot of time creating art in the studio. What do you value in being an artist, and what is 'passion' to you?

COVID-19 has actively influenced my painting, but my value is always the same. The interest of the world is thus my value. The air that comes into my room, the events I encounter, and the movements I see are important subjects of my artwork. Therefore, the powerful feature of my work is how I draw and capture the movements of the world. Rather than consciously fulfilling my passion as an artist, I have no choice but to paint because the essential artistic and figurative issues I am facing are right in front of me, waiting to be solved. Consequently, I want to expand the interpretation of my paintings, and my ultimate goal is to create art that has a wide influence.

Sustainability can be discussed in that you are not just interpreting your daily life from the current perspective, but also thinking about how to expand and rebuild your work in a broad range. What is the sustainability in your artwork?

Sustainability in my artwork comes from the fact that I am the one who starts the practice. As a movie director, Bong Joon-Ho said at the Academy Awards, "The most personal is the most creative"; everything in me is the universe and the platform to communicate. I'm working in a small studio on earth, but my imagination is not solely mine. My imagination can expand into a global language depending on how powerful and influential it could be. Therefore, the fact that I am alive and am constantly asking and thinking can be the way to be sustainable.

Through this interview with artist Yoo Geun-Taek, we were able to hear about his deep artistic statements and able to think about the direction we should proceed during the COVID-19 pandemic. In his everyday life, the artist continually asks himself how he could develop his language through art, which is the way he can sustain in creating art. Just like the artist's goal, ACCESS hopes that the day his art is globally influential will come soon, and we are here to support his passionate movements.

작가님은 어려운 상황에도 굴하지 않고 작업에 많은 시간을 쏟아붓는 열정적인 행보를 이어가고 계신 것 같습니다. 작가님의 가치관은 무엇이고, 작가님에게 '열정'이란 무엇인가요?

코로나19 상황이 적극적으로 그림에 영향을 미칠 수밖에 없었습니다. 하지만 저의 가치관은 어느 때나 똑같습니다. 세계를 향한 관심이 곧 저의 가치관입니다. 제 방으로 들어오는 공기들, 만나는 사건들, 눈에 보이는 여러 움직임이 제 작품의 중요한 소재가 되기 때문에 세상의 움직임을 어떻게 그림으로 그려 나갈지가 가장 중요한 것 같습니다. 저는 의식적으로 열정적인 작업을 하고 있다기보단 본질적으로 제가 당면해 있는 조형적인 문제들 또는 본질적으로 제가 해결해야 하는 문제들이 제 앞에 있기 때문에 열정적으로 작업을 하게 되는 것 같습니다. 앞으로 제 그림에 대한 해석의 폭이 넓어졌으면 좋겠고, 큰 파급력을 가진 작품을 만드는 것이 저의 목표입니다.

작가님은 단순히 현재의 관점에서 일상을 해석하는 것에 그치지 않고, 어떻게 하면 더 넓은 범위로 작품을 재구축할 것인가에까지 고민을 하고 계신다는 점에서 지속 가능성이 논의될 수 있는 것 같습니다. 작가님이 작품 속에서 추구하는 지속 가능성은 무엇인가요?

제 작업에서 지속 가능성은 실천이 저로부터 출발한다는 것입니다. 봉준호 감독이 아카데미 시상에서 "가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것이다"라고 말한 것처럼, 제 안의 모든 것들이 우주이며 소통하는 장입니다. 저는 지구상의 작은 작업실에서 작업하고 있지만, 제가 하는 상상은 저 혼자만의 것이 아니라, 그 파급력에 몸을 싣고 세계적인 언어로 확장될 수 있다고 생각합니다. 제가 살아있다는 사실, 그리고 끊임없이 질문하고 사유한다는 사실에서부터 지속 가능성이 시작한다고 봅니다.

유근택 작가와의 인터뷰를 통해 그의 깊은 작품관을 들여다볼 수 있었고, 어려운 상황 속에서 우리가 나아가야 할 방향성에 대해서도 생각을 해볼 수 있었다. 작가는 일상과 마주하여 작업을 어떻게 전달할지 스스로 질문하고 해답을 찾는 일을 게을리하지 않는다. 그의 목표처럼 작품이 세상에 큰 파급효과를 불러올 그날을 기다리며 이어질 행보 또한 응원한다.

HUNMINJEONGEUM

“Great Aspiration for the Character of the Universe”

Chung Kyung-Jae (정경재)
Scholar

2005 B.A. Korean Language and Literature, Korea University

2007 M.A. Graduate School of Korean Language and Literature, Korea University

2015 Ph.D. Graduate School of Korean Language and Literature, Korea University

Researcher - Center for Korean Lexicography, Research Institute of Korean Studies (RIKS), Korea University

Lecturer - Duksung Women's University, Sangmyung University, Sungshin Women's University, Korea University

Assistant Professor - Department of Korean Language and Literature, Changwon National University

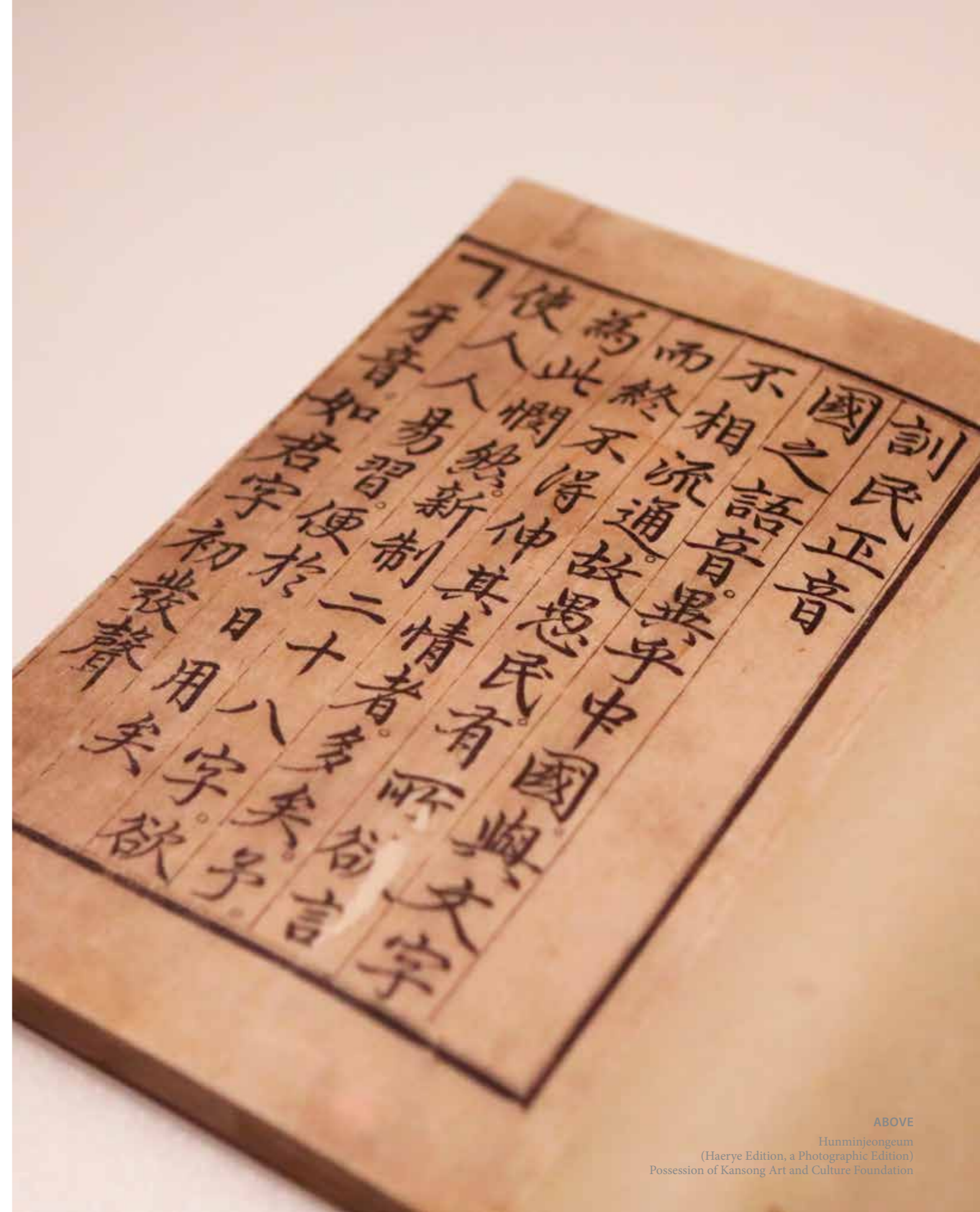
by. JOOHYUN LEE

Hunminjeongeum, meaning “the right sound to teach the people,” is the prototype of the Korean writing system called Hangeul today. The orthography was created in 1443 by King Sejong the Great, the fourth king of the Joseon Dynasty. At the same time, it also refers to a printed book titled ‘Hunminjeongeum Haerye,’ published in 1446 by Sejong and scholars to explain the new alphabet. This document is listed on the UNESCO Memory of the World in recognition of its academic and cultural value. For this issue, with Professor Chung Kyung-jae, we look into Hunminjeongeum, its value, artistry, and significance for sustainability today. (Unless there is a separate sign of a printed Haerye edition, the term Hunminjeongeum in this article refers to the Hunminjeongeum alphabet characters, or both the characters and the publication.)

훈민정음은 1443년 조선의 제4대 국왕 세종대왕이 창제한 문자로, 오늘날 한글로 불리는 한국어 표기 체계의 원형이다. 동시에, 세종대왕과 학자들이 이 문자를 해설하기 위해 1446년 발간한 서책의 제목이기도 하며 그 학술사적이고 문화사적인 가치를 인정받아 유네스코 세계기록유산에 등재되어 있다. ‘백성을 가르치는 바른 소리’라는 뜻을 가진 훈민정음. ACCESS 8-1호에서는 훈민정음 연구가 정경재 교수님과의 대화를 통해 훈민정음의 가치와 예술성, 그리고 그것이 오늘날 우리에게 주는 지속 가능성에 대한 의미를 알아보았다. (서책 혹은 해례본이라는 별도의 표기가 없으면, 이 기사 속 ‘훈민정음’은 문자 훈민정음 혹은 서책과 문자 두 가지 모두를 가리킨다.)

Like the phrase from Hunminjeongeum Haerye - “If there is sound of nature, there must be a pattern of nature in heaven and earth” - Hunminjeongeum is the visual form of the Korean phonetic language, shaped by King Sejong. Could you explain the literary excellence of Hunminjeongeum and its value as a record heritage?

“천지자연의 소리가 있으면 반드시 천지자연의 문양이 있다”라는 서책 훈민정음 후서의 구절처럼, 훈민정음은 한국어라는 음성 언어가 세종대왕에 의해 형상을 얻고 시각적으로 창조된 것인데요. 이러한 훈민정음의 문자적 우수성 그리고 기록유산으로서의 가치에 관해 설명해주실 수 있을까요?

To create the writing system, King Sejong first accurately analyzed the phonetic characteristics of Korean and distinguished the sounds of consonants and vowels. Then, expressing the qualities of the phonetic language, he created the written language Hunminjeongeum. In the case of consonants, he recognized that the sound was made by an interruption of air in the mouth, so he made the letter by hieroglyphizing the shape of each part of the mouth used in pronunciation. For example, the consonant ‘ㄱ’ is modeled after the shape of the tongue blocking the throat. Also, just as a stroke was added to ‘ㅋ’ to make a stronger sound of ‘ㄱ’, the consonants that move the same pronunciation mouth parts were expressed in the same shape and with added phonetic qualities to it. The same goes for vowels. Therefore, Hunminjeongeum is classified as ‘Quality Character’, a more advanced form than other phonetic characters. Furthermore, King Sejong newly divided the speech sounds into initial, middle, and ending. He independently recognized that the initial and ending sounds of Korean words were the same consonants, and he made vowels based on Joseon’s independent research and theory.

세종대왕은 훈민정음 창제를 위해 먼저 우리말의 음성적인 특징을 정확하게 분석했고, 자음과 모음의 소리를 구분했습니다. 그리고 각각의 음성적인 자질을 표현해서 문자를 만들었지요. 자음의 경우 공기가 입에서 방해를 받아서 나는 소리라는 것을 인식하고 그 위치 즉 조음기관의 모양을 상형화해서 문자를 만들었습니다. 혀의 뿌리가 목구멍을 막는 모양을 본떠서 자음 ‘ㄱ’을 만든 것처럼이요. 또한 ‘ㄱ’에 획을 하나 더해서 더 거센 소리인 ‘ㅋ’을 만든 것처럼, 동일하게 발음기관을 움직이는 자음은 동일한 모양으로 표현하고 거기에 음성적 자질을 더했습니다. 모음의 경우에도 마찬가지고요. 이러한 특징 때문에 훈민정음은 다른 표음문자보다 발달된 형태인 ‘자질문자’로 분류됩니다. 더 나아가서, 세종대왕은 기존 음운론과 다르게 말소리를 초성, 중성, 종성으로 구분했습니다. 우리말의 초성과 조성이 동일하다는 것을 새롭게 인식했으며 모음에 대한 조선 독자적 연구와 이론을 바탕으로 문자를 만들었습니다.

BELOW

Noh Juwhan, Putting Thinkings
34x52x40cm/ 20pcs, Wood, 2020

These explanations of Hunminjeongeum’s principles and origins are all written in the book Hunminjeongeum. The book Hunminjeongeum is designated as National Treasure No. 70, and the same data is registered as World Records Heritage. Hunminjeongeum may not be the only case in which an individual made a writing system with a clear intention, nor is it the first. However, it is the only case in which the circumstances of its creation, scientific principles, philosophical ideas, and commentary are meticulously left as a document. This is what differentiates Hunminjeongeum from other textual materials.

Hunminjeongeum sure is a language tool as we discussed above, but moreover, it clearly is an artistic and philosophical design. Tell us about the artistic value of Hunminjeongeum, such as its figurative characteristics and philosophical nature.

Before we move on to its formulation and its philosophical value, I’d like to say that there is an artistic meaning in the creation itself, apart from its beauty. Basically, I think the process behind Hunminjeongeum, expressing a sound in a visual pattern itself, is an artistic and creative process. Just as the story of the writer is depicted through music and art, Hunminjeongeum is a visual expression of Korean sounds, culture, and philosophy.

In addition, Hunminjeongeum is not just a hieroglyph, but is a visual system designed with an aesthetic imagination, considering its function as a symbol and its artistic shape. Let’s take a look at each of the characters. In the case of consonants, they were designed through simplifications and exaggerations, considering its symbolic design, rather than the actual expression of the mouth parts for pronunciation. In addition, the vowels show great artistry that reflects the philosophy of yin-yang principles as well as speech sounds. Next, the final shape of the letter combined is also artistic. Unlike the English alphabet, Hunminjeongeum was born to write ‘together.’ When writing together, the long vertical vowels are written to the right of the consonant and the long horizontal vowels are to the bottom of the consonant, so that the entire figure of the letter is balanced in the square.

Hunminjeongeum is a text and book written by King Sejong himself for the people. Can you tell us about King Sejong’s desire for Korean characters in Hunminjeongeum?

이러한 훈민정음의 제자 원리 그리고 음가와 운용법 등의 해설은 모두 서책 훈민정음에 명시된 내용입니다. 서책 훈민정음은 국보 70호로 지정되어 있고, 동일 자료가 세계기록유산에도 등재가 되어있는데요. 어떤 개인이 특정한 의도를 가지고 문자를 만든 사례는 훈민정음이 유일한 것도 아니고 최초도 아닙니다. 하지만 그 창제 경위, 과학적 원리, 철학적 사상 그리고 해설 등이 이렇게 꼼꼼하게 남겨진 자료는 서책 훈민정음이 유일합니다. 그런 점에서, 다른 문자 자료와는 큰 차이가 있고, 이것이 훈민정음이 가지는 귀중한 가치입니다.

훈민정음은 이렇듯 언어수단이기도 하지만, 명백히 예술적이고 철학적인 문양이기도 합니다. 훈민정음의 조형성, 철학적 등 예술적 가치에 대해 말씀해주세요.

기본적으로 소리를 시각적 문양으로 표현하는 과정 자체가 창조적이고 하나의 예술과 비슷한 작업이 아닌가 생각합니다. 음악이나 미술을 통해 작가의 이야기가 그려지듯, 훈민정음은 한국의 소리와 문화, 철학 등이 시각적인 기호로 표현된 것이니까요. 조형성이나 결합구조의 아름다움과 별개로, 그 자체로서의 예술적 함의가 있습니다.

게다가 훈민정음은 단순한 상형이 아니라 미적인 상상력이 발휘되어, 기호로서의 상징성과 글자 모양의 예술성까지 고려해 만들어진 문자입니다. 먼저 자모 하나하나를 보겠습니다. 자음의 경우 발음기관의 모양을 실제처럼 표현하는 데에 집중한 것이 아니라 기호로서 각 글자의 차별성을 고려해 단순화와 과장의 과정을 거쳐 디자인된 것을 확인할 수 있습니다. 또한, 모음의 경우는 말소리뿐만 아니라 음양원리라는 철학 사상까지 반영한 훌륭한 예술성을 보입니다. 각 자모가 조합된 글자의 최종적 모양 역시 예술적입니다. 훈민정음은 영어처럼 풀어쓰는 것이 아니라 자모를 모아쓰도록 만들어졌는데요. 모아쓸 때 세로로 긴 모음은 자음의 오른쪽에, 가로로 긴 모음은 자음의 아래에 쓰는 등 글자의 전체 모습이 사각형 안에 균형감 있게 들어가도록 만들어졌습니다.

훈민정음은 임금인 세종대왕이 백성을 위해 직접 지은 문자이자 책입니다. 훈민정음에 깃든 세종대왕의 우리 글자를 향한 열망에 대해 들려주실 수 있을까요?

There are two kinds of aspirations reflected in Hunminjeongeum. First, there was a long social desire for Korea's own characters, which is not just an individual aspiration of King Sejong. Not to mention the desire of those who could not read at all, even the intellectuals of the time also realized the need for Korean letters. In fact, Hunminjeongeum spread to different social classes including women, slaves, and aristocrats within a very short period of time after its creation. On the one hand this was because the system was made to be easy to learn for everyone. Conversely, it can be thought that the social desire for easy letters was so desperate that they were able to be spread quickly and widely.

The other was King Sejong's deep aspiration based on his love for his people. King Sejong recognized the people's need for simple Korean texts and realized his desire to solve them. Sejong saw the people's foolish or evil behavior as structural and social problems, not individual. In other words, he had faith that it was important to teach his people, and that if taught, the people could be different. This was contrary to the desire of most ruling classes at the time, which was to monopolize knowledge and easily rule the ignorant people. In this regard, King Sejong's heart for the people is the greatest significance of Hunminjeongeum. It, of course, is important to note that Hunminjeongeum is an artistic character created from a scientific and deep philosophical foundation, but I think what is more meaningful is King Sejong's attempt to create a text that everyone can easily read and write.

Lastly, I would like to ask you about the present and future value of Hunminjeongeum. What does Hunminjeongeum mean in our lives and art today? Also, how will Hunminjeongeum expand, change, and be sustained in future?

People's lives with and without their own written language are completely different. Through the creation of Hunminjeongeum, we entered a more equal and more creative world where anyone could learn if they wanted to. In every aspect of our daily lives, thanks to Hunminjeongeum we can equally enjoy the important opportunity to access information and communicate freely. The creation of Hunminjeongeum also means a lot in terms of art. The literature, art, and all the culture we enjoy today are handed down and enjoyed because of Hunminjeongeum. Also, various traditions and techniques were recorded and inherited using Hunminjeongeum.

훈민정음에 깃든 열망에 대해 말하자면 두 가지가 있겠는데요. 먼저 세종대왕 개인만의 열망이 아닌, 우리 글자를 향한 오랜 사회적 열망이 있었습니다. 한문을 몰라서 글을 전혀 못 읽는 계층은 물론이고 당대 지식인들조차도 우리 글자의 필요성을 실감하고 있었습니다. 실제로 훈민정음은 창제 이후 상당히 짧은 기간 안에 여성, 노비, 양반 등 여러 계층에게 퍼졌는데요. 이는 그만큼 문자가 쉬워서이기도 하지만, 한편으로는 쉽게 읽고 배우고 쓸 수 있는 문자에 대한 사회적 열망이 컸기 때문이라고도 생각할 수 있습니다. 필요성이 간절했기 때문에 빨리, 그리고 널리 보급될 수 있었던 것이지요.

다음으로는 애민정신을 기반으로 한 세종대왕의 열망이 있는데요. 쉽고 한국적인 문자를 향한 백성들의 필요의식을 세종대왕이라는 성군이 인정하고, 그를 해결하고자 하는 열망을 실현한 것입니다. 세종대왕은 백성들이 어리석거나 악한 행동을 하는 것을 사회의 구조적인 문제로 인식했습니다. 다시 말해, 백성을 가르치는 것이 중요하고, 가르치면 백성들은 달라질 수 있다는 믿음을 가지고 있었습니다. 이는 지식을 독점해서 무지한 백성을 편하고 쉽게 다스리고자 한 당시 대다수 지배계층의 욕망과는 상반되는 것입니다. 이러한 세종대왕의 백성들을 위하는 마음은 훈민정음의 가장 큰 의의라고도 할 수 있습니다. 훈민정음이 과학적이며 깊은 철학의 토대에서 만들어진 예술적인 문자라는 의의도 분명 중요하지만, 그것보다 더 의미 있는 것은 모든 사람이 쉽게 읽고 쓸 수 있는 문자를 만들려고 했던 세종대왕의 시도 그리고 성공, 그 자체에 있다고 생각합니다.

마지막으로, 훈민정음의 현재와 미래 가치에 대한 질문드리겠습니다. 오늘날 우리의 삶과 예술 속에서 훈민정음은 어떤 의미일까요? 앞으로 훈민정음은 어떻게 확장, 변화되며 지속 가능한 미래를 맞이할까요?

그 언어를 표기할 수 있는 고유한 문자가 있는 삶과 그것이 없는 삶은 전혀 다릅니다. 훈민정음의 창제를 통해 누구나 배우고 싶으면 배우고, 쉽게 읽고 쓸 수 있는, 조금 더 평등하고, 조금 더 창조적인 세계가 탄생한 것이죠. 생활의 모든 측면에서 우리는 정보로의 접근 가능성이라는 중요한 기회를 조금 더 균등하게 누릴 수 있게 되었고, 자유롭게 소통할 수 있게 되었습니다. 예술의 측면에서도 큰 의미가 있는데요. 우리가 오늘날 누리는 문학과 예술 그리고 모든 문화는 훈민정음이 있었기에 전승, 향유된 것입니다. 또한 다양한 전통 기술 역시 훈민정음을 이용해 기록되었고 계승되었죠.

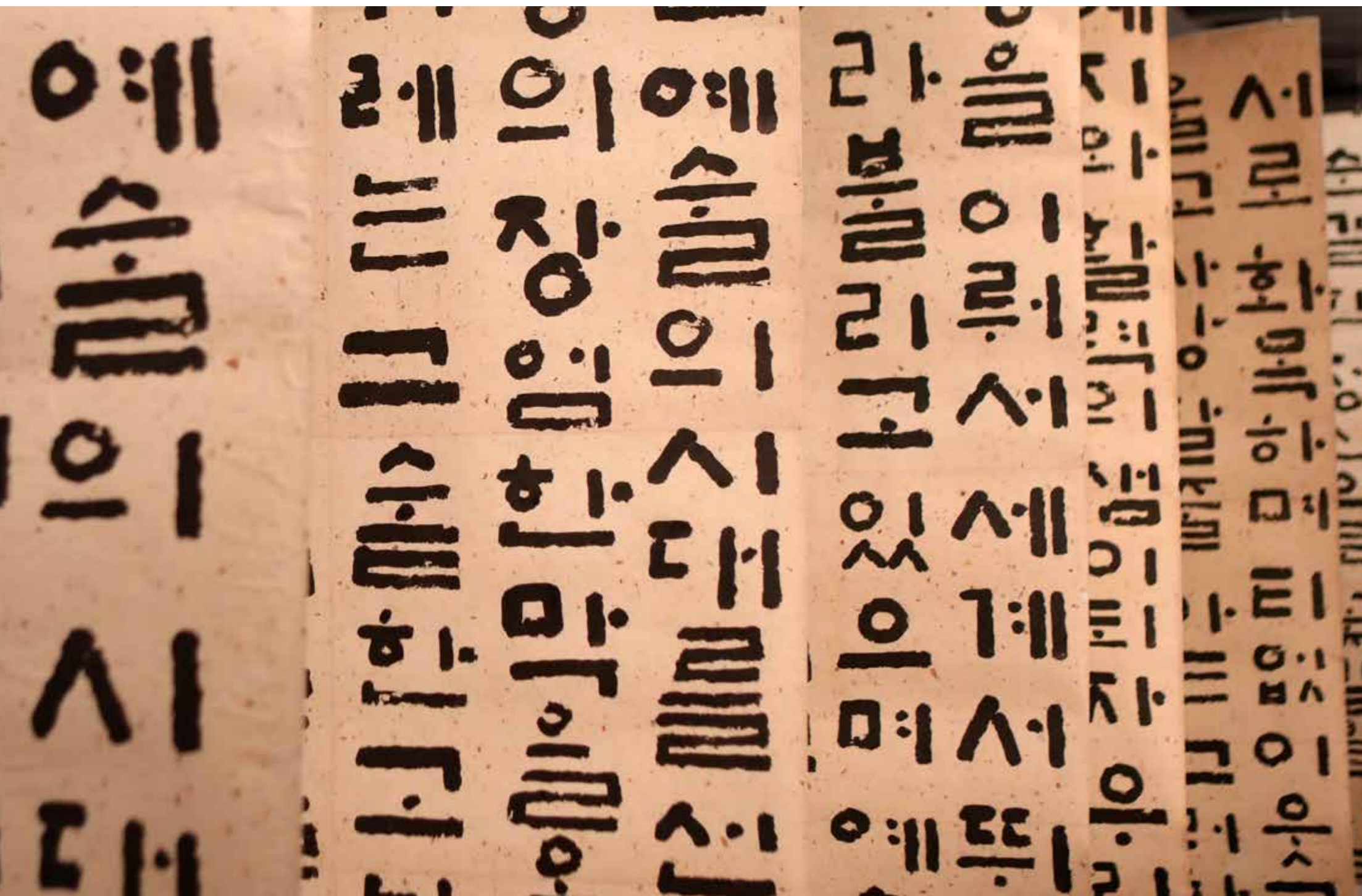
As for the future value of Hunminjeongeum, I think we can start from the point in the book Hunminjeongeum where it is noted that the transition of the script is endless. Hunminjeongeum is a character that “exposes what the original sound had,” so it can express various sounds such as a dog barking, birds singing, and other foreign languages. Using the transition of Hunminjeongeum, it will be possible to express the pronunciation in Korean when learning a language. Above all, attempts based on the spirit of Hunminjeongeum can also be made, such as a project to provide text messages to foreign languages without text messages previously conducted at the Sejong Institute. Also, Hunminjeongeum is highly adaptable to digitalization. This is related to Hunminjeongeum's characteristic of splitting and combining a single character as a qualitative character. These combinatorial features also have the aesthetic value of being new and beautiful in terms of calligraphy. Finally, Hunminjeongeum implies the possibility of re-creation through sufficient deformation in the future, as it is not fixed to 28 since it was first created and is based on the perception that it can be converted.

훈민정음의 미래적 가치로는, 서책 훈민정음에도 나와 있는 “전환이 무궁하다”라는 점에서 출발할 수 있을 것 같은데요. 훈민정음은 “본래 소리가 가지고 있었던 것을 드러내는” 문자이기 때문에, 개 짖는 소리, 학 울음소리, 그 밖의 외국어 등 다양한 소리를 표현할 수 있습니다. 이러한 훈민정음의 전환성을 이용하면 언어를 학습할 때 그 발음을 한글로 표현하는 시도도 가능할 것이고요. 무엇보다도, 세종학당에서 이전에 진행한 문자가 없는 외국어에 문자를 제공해주는 사업 등 훈민정음 정신에 기반을 둔 시도도 이루어질 수 있습니다. 또 한가지는, 훈민정음은 디지털화에 상당히 높은 적응력을 가지고 있습니다. 이는 훈민정음이 자질문자로서 하나의 문자를 쪼개고 조합할 수 있는 특징과 연관되는 것이지요. 이러한 조합적인 특징은 서예의 측면에서도 더 아름답고 새롭게 글꼴을 변화시킬 수 있다는 미적 가치가 있습니다. 마지막으로, 훈민정음은 처음 창제될 때부터 이미 28개로 고정된 것이 아니며 전환할 수 있다는 인식을 바탕으로 했기 때문에, 미래에 충분히 변형을 통한 재창조의 가능성을 내포하고 있습니다.

ABOVE

Hangul Dassaril and Holsori Mouth Image
62.3x43cm, Possession of National Museum of Korea

Hunminjeongeum is an intellectual and artistic heritage of Korean culture with outstanding originality and creativity, and a socio-cultural product based on the intense aspirations of various classes and faith in and love for a better world. Through Hunminjeongeum's story, we were able to think about what sustainability is. The sustainable world and sustainable development that King Sejong dreamed of were people with various ideas and the creativity to develop steadily in each area. Planting new seedlings for everyone, not cutting down all trees for temporary gain; classes communicating with each other in equal opportunities; believing that everyone can learn, feel, co-exist and create a better world--these are what we can learn from King Sejong and Hunminjeongeum.

훈민정음은 뛰어난 독창성과 창조성을 지닌 한국 문화의 지적, 예술적 유산이며, 다양한 계층의 강렬한 열망 그리고 더 나은 세상을 향한 믿음과 사랑 위에 만들어진 사회문화적 산물이다. 훈민정음의 이야기를 통해, 우리는 지속 가능성이 무엇인가에 대해 생각해볼 수 있었다. 세종대왕이 꿈꾼 지속 가능한 세상과 지속할 수 있는 발전은, 다양한 생각과 다양한 창의성을 가지고 있는 사람들이 다 같이 각각의 영역에서 꾸준히 발전하는 것이었다. 모든 나무를 베어 일시적인 이득을 보는 것이 아니라, 모두를 위해 새 묘목을 심는 것. 일부 계층이 정보를 독점하는 것이 아니라, 평등한 기회 속에서 서로 소통하는 것. 모든 사람은 배우고, 느끼고, 상생하며 더 나은 세상을 만들 수 있다고 믿는 것. 세종대왕과 훈민정음이 우리에게 주는 가르침은 곧 이런 것이 아닐까.

TO THE LEFT

Seo Hee-Hwan, The Glorious Age of Art
180x111.50cm/ 8pcs, Ink on Paper, 1988

8 YEARS OF INQUIRY FOR SUSTAINABLE CULTURE

“A Lookback on ACCESS’s 8th Anniversary”

ACCESS is a cultural platform with a focus on sustainability created by students of universities in the Republic of Korea. Since 2014, a total of 13 volumes and 6 special issues have been published, pursuing various aspects of sustainability, such as coexistence, circulation, preservation, communication, diversity, community, individuality, co-creation, resilience, balance, harmony, renewal, venture, and finally this 8-1 issue’s topic, aspiration.

by. YUNA LEE

ACCESS celebrates its eighth anniversary with our current issue, volume 8, issue 1. For the past eight years, ACCESS has interviewed numerous masters who pursued sustainable culture. ACCESS presents a selection of highlights of past interviewees in the Story section, providing their key values, diversity, and flow. Distinguished masters with distinct characteristics in the fields of food, clothing, shelter, fine arts, and performing arts were selected. It will be an opportunity to get a glimpse of Korean culture and art through the highlights of ACCESS’s previous interviews.

ACCESS는 2015년 8-1호와 함께 창간 어느덧 8주년을 맞이한다. 지금까지 지속 가능한 문화를 만들어가는 수많은 거장을 인터뷰해왔다. 창간 8주년을 맞아 역대 인터뷰이들의 가치관과 다양성 그리고 그 흐름을 되짚어보는 자리를 마련했다. 의식주와 예술의 영역으로 분류하여 영역 별로 특성이 뚜렷한 거장들을 선별했으니 ACCESS가 취재해온 한국 문화예술의 행보가 궁금했던 이들에게는 좋은 읽을거리가 될 것이다.

Fashion

Lee Hye-soon of issue 2-2, Preservation, is the founder of Damyeon and a designer who re-interprets Hanbok to enhance its popularity among the modern public. Efforts to revive and continue the beauty and traditional value of hanbok can be seen through new designs suitable for various modern uses. She strives to maximize the aesthetic and artistic aspects of hanbok, and she believes that its value can be known only by wearing it.

2-2호 ‘Preservation’의 이혜순은 담연의 창립자이자 한복을 재해석으로 한복의 대중화를 위해 힘쓰는 디자이너다. 현대의 쓰임에 알맞은 새로운 디자인을 통해 한복의 아름다움과 전통의 가치를 되살리고 이어나가려는 노력을 보인다. 실제로 입어봐야 그 가치를 알 수 있다는 믿음과 함께 한복의 심미적, 예술적 측면까지 드높이려는 행보를 보였다.

Kim Young-in of issue 5-1, Co-creation, is a researcher and professor who has been studying the life sciences for 30 years and has been participating in various fashion design exhibitions. She has also shown professional progress in the field of fashion design, such as developing her own color classification system or introducing a red dress inspired by Korean traditional five colors at the International Fashion Art Exhibition in Paris. She uses elements of water, fire, air, and soil as central concepts in her design and emphasizes their characteristics.

Jang Kwang-ho of issue 6-1, Balance, is the founder and fashion designer of the brand Caruso. His brand is expanding its profile in men's fashion, featuring military looks, genderless fashion, and Korean history. He is not afraid of new attempts, such as experimenting with men in feminine clothing to later launch genderless fashion, and using traditional Korean myths and cultural assets such as 금오신화 and 화성행행반차도. His philosophy is that fashion is an expression of individual personality and a place where diversity can coexist to express one's desires and fantasies.

Food

Chef Lee Myung-hee of issue 2-1, Circulation, is also the head of the macrobiotics studio "Macrovie," which pursues the concept of balance between yin and yang through healthy circulation in the body. Macrobiotics seeks to promote eco-friendly and healthy lifestyles through the consumption of organic food for coexistence with farmers and rejects the use of pesticides that adversely affect on the health of both consumers and producers.

Han Bok-ryeo from issue 4-2 Individuality is a top expert on Korean royal cuisine. She is aware that the royal cuisine has high cultural value, and to raise public awareness and continue the tradition, she directs the Institute of Korean Royal Cuisine. She believes that for the globalization of Korean food, complementary fusion with different food cultures is inevitable.

TO THE LEFT

Issue 4-2 'Individuality,' Page 50 and 52
Han Bok-ryeo, Traditional Korean Refreshments
by Han Bok-ryeo Disciples

5-1호 'Co-creation'의 김영인은 30년간 생활 과학의 학문에 몸담은 연구원이자 교수이며 패션디자인 전시회에도 꾸준히 참여하고 있다. 패션 디자인의 영역 중에서도 '색'에 남다른 관심을 보이며 한국만의 컬러 분류 시스템을 발명하기도 했고, 한국 전통의 오방색에서 영감을 받은 붉은 드레스를 파리의 International Fashion Art Exhibition에 선보이기도 했다. 물, 불, 공기, 흙, 4원소를 패션디자인의 중심 콘셉트로 삼으며 각 원소의 특성을 살려 디자인 요소로 사용했다.

6-1호 'Balance'의 장광호는 브랜드 카루소(Caruso)의 창립자이자 패션 디자이너다. 그의 브랜드는 밀리터리룩, 젠더리스 패션 그리고 한국 역사의 특성을 담으며 남성 패션의 지평을 넓히고 있다. 기존에 여성적이라 인식되었던 룩을 남성에게 입힘으로써 대중의 새로운 반응을 자아내며 젠더리스 패션을 시작했고, 패션쇼에 금오신화, 화성 행행 반차도와 같은 전통 신화와 문화재를 활용해 새로운 시도를 보여주었다. 패션은 개인 개성의 표현이며 본인의 욕구와 환상을 표출하는, 다양성이 공존하는 '장'이라는 철학을 가지고 있다.

2-1호 'Circulation'의 이명희 셰프는 몸의 건강한 순환을 통해 음양의 균형을 추구하는 macrobiotics 스튜디오 Macrovie의 대표다. 농부와의 상생이 가능하면서 건강에 악영향을 미치는 농약의 사용이 없는 유기농 식재료의 소비를 추구하여, 소비자와 생산자 모두에게 친환경적이고 건강한 라이프스타일을 제공하고자 했다.

4-2호 'Individuality'의 한복려는 궁중 한식 최고 전문가다. 궁중 한식의 높은 문화적 가치를 알리고 전통을 이어가기 위해서는 대중적 인지도를 올리는 일이 중요하다고 말한 그녀는 궁중음식연구원의 디렉터로서 궁중 한식의 전통을 보전하는 데 힘썼다. 또한, 한식의 세계화를 위해서는 다른 식문화와 융합해 상호 보완하는 방향으로 나아가야 할 필요성을 제기했다.

Cho Byung-soo of issue 6-2, Harmony, is one of Korea's most famous architects. He considers 'relationship' as the central concept of architectural design and prioritizes the relationship among buildings and nature and people. Most of his architecture goes through great trial and error, completing it in a simple form with eco-friendly harmony, that meets all client needs. For the development of architecture, he believes confidence and observation in analyzing the surrounding environment are crucial, and constant exploration and insight are important not only in the environment but also in the fields of history, culture, and sustainability.

6-2호 'Harmony'의 조병수는 한국의 가장 저명한 건축가 중 한 명이다. 그는 '건물과 자연', '건물과 사람'같은 관계성을 건축 디자인의 중심으로 여긴다. 그래서인지 그의 건축물 대부분은 자연과의 친환경적으로 조화를 이루면서 동시에 클라이언트의 요구에 부합하는 형태로 완성된다. 건축의 발전을 위해서는 주변 환경을 분석하는 관찰 능력이 중요하다고 말하며, 환경뿐만 아니라 역사, 문화 그리고 지속 가능성 방면으로 끊임없는 탐구와 통찰력이 필요하다고 덧붙였다.

BELOW

Issue 6-2 'Harmony,' Page 49
Cho Byoung Soo, Oisso Gallery, 2012
(Photo by Hwang Wooseop)

TOP TO BOTTOM

Issue 3-2 'Diversity,' Page 54
Teo Yang, Untitled, 35x16x16cm
Crystal, Ceramic, 2015
Teo Yang, Untitled, 44x18x18cm
Crystal, Ceramic, 2015
Teo Yang, Untitled, 45x15x15cm
Ceramic, Crystal, 2015
Teo Yang, Untitled, 46x15x15cm
Ceramic, Crystal, 2015
Teo Yang, Untitled, 52x15x15cm
Ceramic, Crystal, 2015

Architecture

Yang Tae-oh of issue 3-2, Diversity, is an interior designer most inspired by various cultural experiences, and finds new energy and beauty for his work through the convergence collections gathered from travels among various countries. He seeks to design emotional spaces that suit the lifestyles of people who use those areas and also spaces optimized for various public uses.

3-2호 'Diversity'의 인테리어 디자이너 양태오는 다양한 문화의 경험으로부터 가장 큰 영감을 받으며, 각국을 여행하며 모은 수집품과의 융합을 통해 작업을 위한 새로운 에너지와 아름다움을 창출해낸다. 공간을 이용하는 사람의 라이프스타일에 맞는 감성적인 공간을 디자인하며, 동시에 다양한 사용자를 품는 데 최적화된 공공 공간 디자인에도 힘쓰고 있다.

Noh Il-hoon of issue 5-2, Resilience, is an architect and designer who strives to visualize the beauty of nature. Works are created based on new synergies that come from the fusion of handicrafts, textiles, and technology, and natural materials or aesthetic characteristics are highlighted in his works. He does not hesitate to experiment with and explore new technologies, as shown in the Nodus Project, which consists of more than 10,000 knots, or the Rami series, which combines carbon fiber and hanji craft techniques.

5-2호 'Resilience'의 노일훈은 자연 속 아름다움을 시각화하고자 하는 건축가이자 디자이너이다. 수공예, 섬유, 기술이 융합될 때 나오는 시너지를 기반으로 작품을 만들어내며, 자연적인 재료의 특성과 심미성이 도드라진다. 10,000개가 넘는 매듭으로 이루어진 "노더스 프로젝트"나 탄소섬유와 한지공예기법을 융합한 "라미 시리즈"에서 드러나듯, 그는 새로운 기술을 실험하고 탐구하는 것을 주저하지 않는다.

Fine Arts

Kwang Young-joon of issue 3-1, *Communication*, uses hanji to create art sculptures that contain Korean emotions and culture. His works are completed by folding tens of thousands of pieces of hanji to convey the conflict and harmony of life, and are recognized worldwide through various exhibitions in locations such as London, Vienna, and New York. He is constantly presenting new works with the philosophy of starting and unfolding artistic inspiration from his own history, memory, and culture.

Suh Do-ho of issue 4-1, *Community*, uses 'home' as the main material to show implications for establishing identity, alienation, and displacement. Based on professional knowledge of residential areas, he included his personal experiences from frequent environmental changes in his work, and also expressed values suggesting the possibility of coexistence and minimization of friction among various cultures. Through his work, he implies the pursuit of a society with a wide tolerance for cultural diversity.

Kim Whan-ki of issue 4-2, *Individuality*, is a renowned abstract artist in Korea, famous for his works that unravel Taoist ideas and his unique identification with the Western painting style. The dots within the abstract works represent transcendental aesthetics that honor the purity, warmth, and pain of individuals who are the subjects of the painting. His unwavering creativity, new style through fusion, and enlightenment as a human and artist complete his work.

Park Neung-saeng of issue 7-2, *Venture*, is a professor and artist who paints traditional and modern landscape paintings. In addition to the traditional method of Korean landscape painting called 지필묵, experiments with materials such as soil, oil pastels, acrylics, and the adoption of Western scenography are reinterpreted as modern ink paintings. Through the usage of intense colors, he hopes his works can be seen as a filter that shows the coexistence and purification of nature and cities. He also hopes that Korean art can be further promoted to the public.

3-1호 'Communication'의 광영준은 한지를 활용하여 한국의 정서와 문화를 담은 예술 조형물을 창조해낸다. 수천, 수만 조각의 한지를 직접 접어 삶의 갈등과 조화를 나타낸 그의 작품들은 런던, 비엔나, 뉴욕 등의 전시를 통해 세계적으로 인정받고 있다. 그는 본인 고유의 역사, 기억, 문화에서부터 예술적 영감을 시작하고 펼쳐나간다는 철학을 담아 끊임없이 새로운 작품을 선보이고 있다.

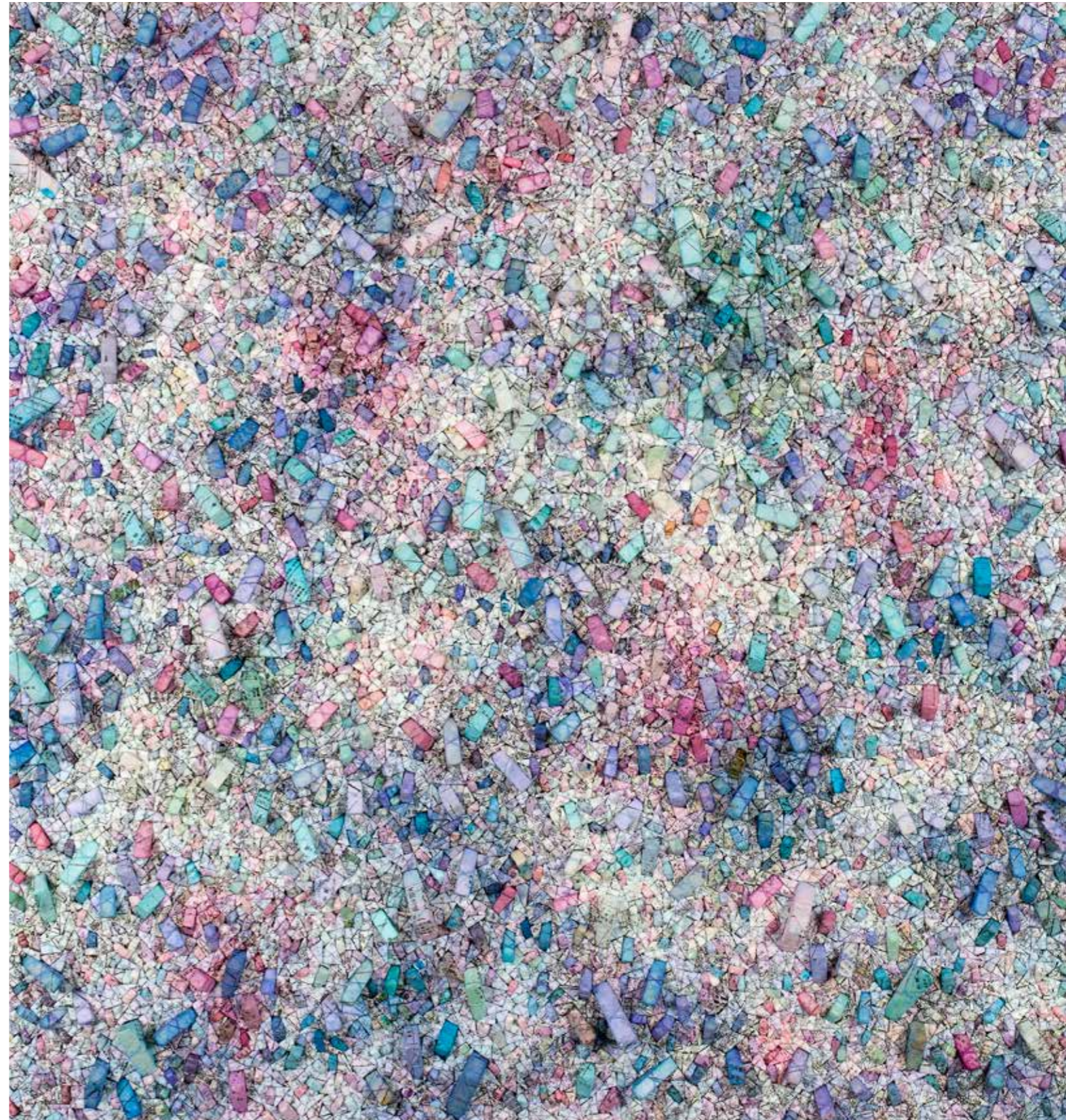
4-1호 'Community'의 서도호는 '집'을 주요 소재로 삼아 아이덴티티 확립과 소외, 부적응에 대한 시사점을 제공했다. 주거지역에 대한 전문적인 지식을 기반으로 본인이 겪었던 환경 변화의 경험을 작품에 담아내기도 했고, 다양한 문화의 공존 가능성을 암시하기도 했다. 작가의 작품을 통해 그가 문화적 다양성에 대한 포용력이 넓은 사회를 추구함을 알 수 있다.

4-2호 'Individuality'의 김환기는 한국의 대표적인 추상미술작가이며 뚜렷한 아이덴티티를 중심으로 자연과 하나 되는 도교 사상을 서양적 화풍으로 풀어낸 작품들로 유명하다. 점을 활용한 추상적인 작품은 그림의 대상인 개인의 순수함, 따뜻함과 고통을 기리는 초월적 미학을 담아낸 것이기도 하다. 흔들리지 않는 독창성과 새로운 스타일 그리고 인간과 예술가로서의 깨달음이 그의 작품을 완성했다.

7-2호 'Venture'의 박능생은 교수이자 예술가로 한국 전통 산수화와 현대 조경화를 그린다. 전통적인 산수화의 지필묵이라는 전통적인 방식뿐만 아니라, 재료에 대한 실험을 거듭하여 토분, 오일 파스텔, 아크릴 등을 활용하기도 했다. 서양의 원근법과 투시를 활용하여 현대적인 수묵화로의 재해석을 추구했고, 자신의 작품이 강렬한 색채를 통해 자연과 도시의 공존과 순화를 보여주는 하나의 필터로서 작용하기를 바랐다. 작가는 한국의 미술이 대중에게 더 널리 알려졌으면 한다고 밝힌 바 있다.

TO THE RIGHT

Issue 3-1 'Communication,' Page 54
Kwang Young-joon
Aggregation15-JA002, Desire 2

Performance Arts

Insooni of issue 3-1, Communication, is a renowned Korean singer and musician who has produced numerous masterpieces. She pursues sincere storytelling by expressing her honest feelings, communicating with the audience through music. She also propagates a belief in the significance of new attempts and challenges.

Ahn Sook-sun of issue 5-1, Resilience, is one of Korea's top Sorrigun(소리꾼) and continues the tradition of Pansori. She claims that pansori is the world's best musical format in that the active response of the audience brings together the singer and the audience and leads to the best performance. She also warns that we should be aware that we may lose our tradition as the small space for performances suitable for Pansori and the intimacy and awareness of the public are decreasing. Pansori is a form of culture that contains Korean national identity, story, and language, so she aspires to continue the tradition by performing her best.

Lee Kun-yong of issue 6-2, Harmony, is an avant-garde performance artist who is widely known for his masterpieces such as "Bodyscape" and "Snail's Gallop." He evokes sympathy from the audience through his postmodernist philosophy and experimental performance methods. Using the distinct characteristic of performing arts where performances and paintings are always subtly different each time it is performed, the artist illustrates that the basic reasons for human existence may seem similar, but every individual is alive as a different and original being.

ACCESS has interviewed a total of 45 masters for the Story section. They have been developing their own special worldviews for decades, expanding the horizons of Korean culture and art. Their diverse individuality ultimately finds commonality in that they all consider sustainability a priority, hoping to promote their fields globally and leave an inheritance for future generations. Their steps reveal the past, present, and future of sustainable Korean culture and art.

TO THE LEFT

Issue 6-2 'Harmony,' Page 56 and 57
Lee Kun Yong, Body Drawing 76-2, 2008
Lee Kun Yong, The Method of Drawing, 1976

3-1호 'Communication'의 인순이는 한국의 저명한 뮤지션으로 수많은 명곡을 배출해냈다. 본인의 솔직한 감정을 표출하는 것에서부터 작업이 시작된다. 그녀는 음악을 통해 관객과 교감하는, 진정성 있는 스토리텔링을 추구한다. 또한, 항상 새로운 것을 도전하고 시도하는 것에 의미를 두는 삶의 태도를 전달한다.

5-1호 'Resilience'의 안숙선은 한국 최고의 소리꾼 중 한 명으로 판소리의 대를 이어가고 있다. 관객의 적극적인 호응이 소리꾼과 관객을 하나로 만들고, 최상의 공연을 이끌어낸다는 점에서 판소리는 세계 최고의 뮤지컬 형식이라고도 할 수 있다. 그럼에도 판소리에 적합한 작은 공연 공간이 축소되고 대중과의 친밀도가 줄어들고 있기에 전통문화 보전에 대한 경각심을 가져야 한다고 했다. 판소리는 한국의 민족적 정체성, 이야기, 언어를 고루 담고 있는 문화 형태인 만큼 그녀는 최선을 다해 공연하며 전통을 이어가려 한다.

6-2호 'Harmony'의 이건용은 아방가르드 행위예술가로 "신체드로잉", "달팽이걸음" 등의 대표작으로 세상에 널리 알려졌다. 그는 포스트모더니즘 철학의 표현과 실험적인 공연 방식을 통해 관객의 공감을 자아낸다. 매 공연, 매 움직임이 미묘하게 다를 수밖에 없는 행위예술 공연과 그림을 통해, 그는 인간의 근본적인 존재 이유는 비슷해 보일지라도 사실 저마다 독창적인 존재로서 개인이 존재한다는 철학을 관통한다.

ACCESS는 7-2호까지 총 45명의 거장을 인터뷰해왔다. 이들은 수십 년간 본인만의 특별한 세계관을 개척해나가며 한국 문화예술의 지평을 넓히고 있다. 그 개성은 매우 다양하지만, 모두 몸담은 분야가 발전적인 성장을 하기를 바라며, 더 나아가 세계적으로 알려지고 미래 세대까지 계승될 수 있도록 지속되기를 바라는 마음은 같았다. 우리는 이들의 발자취와 행보를 통해 지속 가능한 한국 문화예술의 과거와 현재, 미래까지도 바라볼 수 있을 것이다.

STUDIO

**NOMADVIBE
JUNGNIMCHANGGO
DEAR.EARTH**

Sustainable Lifestyle at Nomadvibe

by. YEONOO KIM

2020 was a year not only of the coronavirus, but of forest fires—fires of catastrophic scale that laid waste to countless miles of woodland and nature in Australia, California, and elsewhere. People around the world, having seen images and videos of the destruction, began to consider the impact of their actions on the Earth. But many of us remain unsure about how even to begin living a more ecologically sustainable life. Nomadvibe, a space for cultural activities and experiences managed by the sustainable life wear brand nau, presents its own unique answer to the sustainable coexistence of humanity and nature.

호주, 미국 캘리포니아 등지에서 대규모 산불이 잇달아 발생했다. 사람들은 거대한 자연이 순식간에 무너져내리는 광경을 목격했고 자신의 행동이 환경에 미치는 영향에 대해 생각하기 시작했다. 동시에 친환경적인 생활을 어디서부터 시작하면 좋을지에 대해 고민을 하는 사람들이 늘어났다. 서스테이너블 라이프웨어 나우(nau)에서 운영하는 크리에이티브 라운지 노마드바이브(Nomadvibe)는 인류와 자연의 공존을 위한 지속 가능한 삶의 방식을 제안한다.

The Nomadvibe studio stands on the former site of an apparel shop of nau. But in 2020, the brand realized that it had more than enough apparel shops—but no venue dedicated to its core value, sustainability. It was then that nau renovated the site to create Nomadvibe.

나우는 2020년 나우가 추구하는 지속 가능성의 가치를 전달하기 위하여 기존 플래그십스토어 나우하우스가 위치했던 곳을 노마드바이브로 리뉴얼했다.

Nomadvibe is dedicated to making a culture out of sustainability—like the nomads of the ancient days, living in coexistence with the earth, to whom the name alludes. The brown building where Nomadvibe is located stands tall near the Dosan Park in Cheongdam-dong. It is surrounded by a brown brick wall, and transparent yurt-like tents, and colorful foldable chairs fill the space between the building and the wall. Upon entering the building, visitors are welcomed by bright sunlight shining through the long windows, gently warming the entire place. In the corner, a pile of basketballs adds a kitschy aesthetic vibe to the studio. The whole air is awash with the aroma of coffee.

지속 가능성을 하나의 문화로 만들고자 하는 노마드바이브는 청담동 도산공원 근처의 갈색 벽돌 건물에 위치해있다. 이곳에서는 자연과 어우러져 살았던 유목민(nomad, 노마드)의 자유로운 라이프스타일을 경험할 수 있다. 긴 유리창을 통해 들어온 햇살은 방문객을 따스하게 맞이하고, 건물을 둘러싼 벽 안쪽에는 유르트를 닮은 투명 텐트와 알록달록한 의자가 놓여있다. 한쪽 구석에 있는 농구공들은 키치한 분위기를 더하고 향기로운 커피 향은 공간을 가득 채운다.

TO THE LEFT
ABOVE

Photo of Cafe Lifestyle Shop

The message of sustainability is everywhere. The first-floor café offers coffee made from fair-trade coffee beans, together with locally produced beer and simple, healthy snacks. Products ranging from fashion products to stationaries are displayed on one of the walls. Each one sends a message to the earth, to the people, and to the environment: “I have an infinite number of reasons to be happy”, “Dear universe, I trust you”. At NAU CREATIVE SPACE, visitors can print their own messages on T-shirts and bags. The whole upcycling experience makes sustainability at once approachable and fashionable.

As difficult as the word may sound, simple and approachable opportunities for sustainability are all around us. All we need to do is to try and find them—and that is exactly what you can do at Nomadvibe.

라운지 곳곳에서 다양한 지속 가능 라이프스타일을 엿볼 수 있다. 1층의 카페에서는 공정무역 커피콩으로 만든 커피와 제주 맥주에 곁들일 수 있는 간단한 안주를 판매하고 있다. 한 코너에 전시된 의류와 문구류는 ‘I have an infinite number of reasons to be happy’, ‘Dear universe, I trust you’ 등의 문구를 통해 지구, 사람, 그리고 환경에게 메시지를 전한다. 나우 크리에이티브 스페이스에서 자신이 가져온 티셔츠와 가방에 실크 스크린으로 프린팅하는 체험을 통해 업사이클링을 경험해볼 수도 있다. 이렇게 노마드바이브에서는 쉽게 접근할 수 있으면서 패셔너블한 지속 가능성을 곳곳에서 찾을 수 있다.

지속 가능한 라이프스타일은 생각보다 우리 생활에 가까이 있다. 노마드바이브는 더 많은 사람에게 이를 체험해 볼 기회를 제공한다.

TO THE RIGHT

Photo of Rooftop Terrace

The Warehouse in the Alleyway containing Culture and Art

by. SUAH HWANG & YOON JOO CHUNG

An alley in Seoul, Jungnim-dong, is lined with the old apartments called the Seongyosep Apartment, the first residential and commercial complex in Korea with a shopping mall filling the first floor and people living on the second. Across this historical building stands the Jungnimchanggo, a warehouse built by a brand conducted by the Seoul Urban Regeneration Social Cooperative (Seoul CRC) named Yogiseoul. It opened eight urban regeneration hub facilities around the Seoul Station to revitalize the underdeveloped and marginalized regions, one of which is Jungnimchanggo, the most popular cultural complex in Jungnim-dong today.

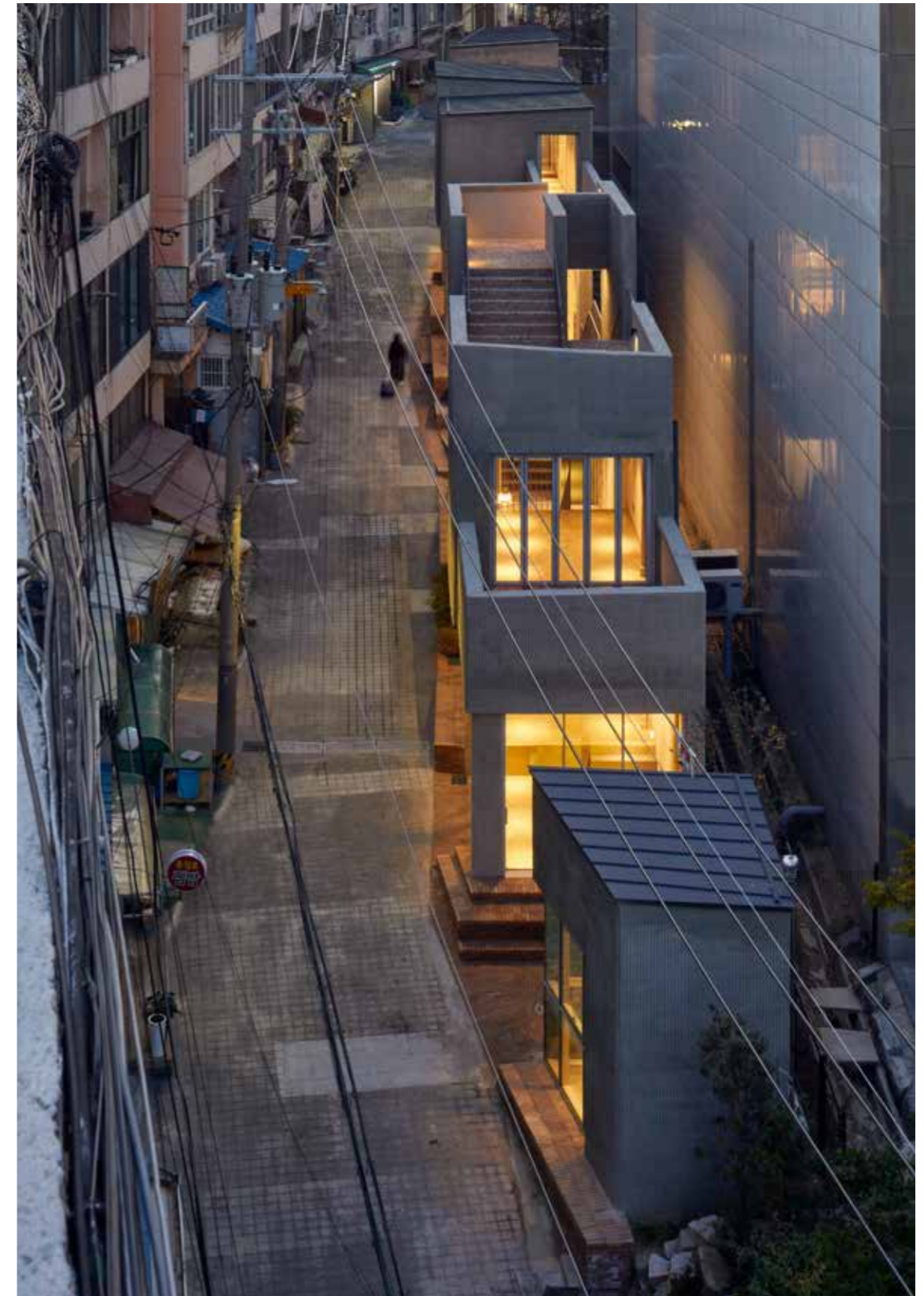
Jungnimchanggo is located outside the Sadaemun Gate of the Joseon Dynasty, where the Chilpae market, one of the three major markets of Hanyang was located. This market was always crowded with people, markets, and supplies, and an old unregistered shabby warehouse made of planks has now been transformed into the modern architecture of Jungnimchanggo, consisting the historical importance of its neighboring Seongyosep Apartment and Seosomun Park. Perhaps this unique relationship between the warehouse and the alley is the biggest attraction of Jungnimchanggo. The warehouse, roads, and buildings harmonize as an integrated space on the Jungnim-dong alley - Jungnimchanggo vertically built on a hillside slope melts in with the last traces of the alley and uniforms with the upright Seongyosep apartment. The warehouse harmonizes with the surrounding buildings through its slim size and light-colored exterior, which would not have been possible if the architecture felt intimidating with a gigantic size and dark concrete materials. Its fully opened first-floor door allows the visitors and passers-by to view the building's interior and exterior as a whole with the street itself. In the end, Jungnimchanggo does not exist as a separate entity but as a space of the Jungnim-dong alley, an architecture of communication within the buildings and the alley of Jungnim-dong.

서울 중립동의 한 골목에는 오래된 아파트가 길게 늘어서 있다. 1층에는 상가가 있고 2층부터는 사람들이 사는, 우리나라 최초의 주상복합아파트인 성요셉 아파트. 이 아파트를 마주 보고 있는 중립창고는 그 골목에서 크기는 작지만 큰 존재감을 드러내고 있다. 서울 도시재생 사회적협동조합(Seoul CRC)에서 브랜드한 여기서울(Yogiseoul)은 서울역 일대에 8개의 도시재생 거점시설을 개관했다. 도시의 기능이 사람 중심으로 바뀌어가는 시점에, 거점시설들은 그동안 낙후되고 소외되었던 곳을 활성화하며 동네의 활기를 불어넣는 역할을 수행한다. 중립창고는 중립동 골목에서 가장 '핫'한 복합문화공간으로서 그 역할을 톡톡히 해내고 있다.

중립창고는 조선 시대 사대문의 바로 바깥 위치에 자리 잡고 있는데, 이곳에는 한양의 3대 시장 중 하나인 칠패시장이 있었다. 이 길은 사람과 물자가 모이고, 시장이 조성되고, 더 많은 사람과 물자가 모여들면서 크게 번졌다. 당시 칠패시장을 받치고 있던 공간 중 하나가 바로 중립창고이며, 판자로 만들어진 이 허름한 미등기 창고는 근처의 서소문 공원과 성요셉 아파트 사이에서 역사적 의미를 간직해온 것이다. 그래서인지 중립창고의 가장 큰 매력은 '이 길과의 연관'이다. 길과 건물은 독립된 개체로 존재하지 않고, 통합적으로 바라봐진다. 중립창고는 경사가 있는 구릉지에 수직으로 맞춰 지어졌고, 마주 보고 있는 상가들의 들쭉날쭉한 모습과 곁을 같이하면서 새롭게 단장했음에도 옛 골목에 자연스럽게 녹아들어 있다. 또한, 공간의 높낮이 차이를 주거나 연결되는 공간을 다양하게 구성해 재미를 느낄 수 있으면서, 내부는 연결된 하나의 공간처럼 보여 깊이감이 느껴진다. 외부적으로 중립창고는 짙은 콘크리트 소재를 사용했기에 높고 거대하게 지었다면 자칫 위압적인 느낌을 줄 수 있었지만, 공간의 스케일을 고려했기에 주변의 건물과도 조화를 이룰 수 있었다. 건물 안팎에서 서로 볼 수 있도록 전면 개방된 1층의 문에서 역시 길과 공간의 소통을 발견할 수 있다. 중립창고는 홀로 우뚝 존재하는 것이 아니라 건물과 건물, 길과 건물의 소통을 통해 '골목길의 공간' 그 자체로 자리 잡고 있다.

TO THE RIGHT

Jungnimchanggo Exterior @kyung Rho

Another key point of Jungnimchanggo is its “content”. The varied content is created at Jungnimchanggo through collaborations by creators from different fields, which naturally vitalizes the Jungnim-dong region. Yogiseoul conducted its first collaborative project with a content company named Urban Space Odyssey (USO). The USO organized a program and exhibition called <Late Night Salon Lounge> resembling a book concert format for the local residents and anyone interested in culture to freely share their opinions and interests. Yogiseoul also closely cooperated with old or small businesses of the area and created new contents. To show and promote sustainability in Seoul, they collaborated with Taegukdang and Hansol Paper under the name <Sustainable Seoul>. Also, there is a repair shop on the second floor of Jungnimchanggo, run by its owner Song Yun-ae, located there for a long time. The purpose and meaning of urban regeneration projects are the merging of novelty with existing places. In this sense, Jungnimchanggo constantly develops content to become a trendy space and successfully proves that public spaces or small neighborhood places can attract many eyes. The chairman of Yogiseoul, Lee Jong-pil, has announced that the company will communicate more actively with numerous regions in Seoul through region-based contents. As Lee’s promise, we hope for Jungnimchanggo to remain a platform of sincere communication for the local residents.

Jungnimchanggo is facing numerous aspirations - Seoul City that expects active gatherings, local residents who wish for the warehouse to naturally melt in with the surrounding, and visitors who want to find joy and meaning in the new space. However, due to the space limitation, it is impossible to contain everyone’s aspirations since even the same aspiration is expressed differently. Therefore, it is essential to figure out the true nature of people’s desires, which is the role Yogiseoul expects Jungnimchanggo to play. The success of capturing and coordinating all aspirations depends on how well the residents, experts, and administrations cooperate with each other. The moment one party emphasizes self-centredness, this cooperation goes down the drain, which is why it is important to believe, trust, and rely on each other.

이곳의 이슈 키워드는 ‘콘텐츠’다. 중립창고는 여러 분야의 크리에이터가 협력해 다양한 콘텐츠를 탄생시키는 곳으로, 중립동 골목에 생기가 돌게 한다. 여기서울은 콘텐츠 기업 어반스페이스오디세이(USO)와 함께 첫 번째 프로젝트를 진행했다. USO는 지역 주민과 여러 문화인이 도란도란 이야기를 나눌 수 있는 북 콘서트 형식의 커뮤니티 <심야 살롱 라운지> 프로그램과 전시를 기획했다. 또 <서스테이너블 서울>이라는 이름으로 지속 가능한 서울을 보여주기 위해 태극당, 한솔제지와 콜라보레이션을 하는 등 오래된 기업이나 소상공인과 협업해 새로운 콘텐츠를 만들어내기도 했다. 중립창고 2층에는 실제 예전부터 이곳에 자리 잡고 있던 송윤애 사장의 중립동 수선집이 있다. 새로움을 추구하면서도 기존의 장소와 같이 가는 데서 도시재생사업의 목적과 의미를 발견할 수 있다. 중립창고는 트렌디한 공간이 되기 위해 끊임없이 콘텐츠를 개발하며, 공공 공간이나 작은 동네에서 출발한 공간도 충분히 멋스러울 수 있음을 증명해내고 있다. 여기서울의 이종필 이사장은 앞으로 책방이나 지역과 연관된 콘텐츠를 바탕으로 지역과 더욱 활발히 소통할 것이라고 밝혔다. 그의 말처럼 중립창고가 지역민들이 지속적으로 함께할 수 있는 진정한 소통의 공간으로 남기를 바란다.

중립창고는 다양한 주체의 열망을 담고 있다. 이곳에서 적극적인 교류와 모임이 이뤄지길 기대하는 서울시, 중립창고가 자연스럽게 익숙하게 거리에 스며들길 바라는 주민들 그리고 새로운 공간에서 즐거움과 의미를 찾고자 하는 방문객들까지. 그러나 공간은 제한적이기 때문에 모두의 열망을 완벽하게 담을 수는 없었다. 따라서 각자가 가진 열망의 본질이 무엇인지 중간에서 정리해줄 무언가가 필요했고, 여기서울은 중립창고가 이 역할을 하기를 바랐다. 각자의 열망을 담아내고 조율해나가는 과정은 주민, 전문가, 행정의 탄탄한 협력이 핵심이 되었다. 자기중심적으로 임하는 순간, 협력은 물거품이 된다. 서로를 신뢰하고 존중하는 것이 그만큼 중요했다.

TO THE LEFT

Jungnimchanggo Exterior @kyung Rho
Jungnimchanggo Interior @kyung Rho

There are various aspects of sustainability found in Jungnimchanggo - how it was born through an urban regeneration project, how it preserved its historical identity, and how it is a space of communication in the local community. Through these aspects, Jungnimchanggo provides insights into the question of 'how to create a sustainable society', one of which is to have the power to lead 'self-sustainability' with the residents beyond simply 'renewing' spaces. This power of Jungnimchanggo which started from its small region shows how an alley was not utilized but transformed into a connection between the past, present, and future lives of the alley. This power of Jungnimchanggo will also support the sustainable space and community during difficulties.

우리는 중림창고에서 지속 가능성의 다양한 면모를 발견할 수 있다. 도시재생사업으로 탄생한 곳이라는 점, 역사적 정체성을 오래도록 간직해왔다는 점, 그리고 지역 사회와 소통하면서 지역민들이 일구어나가는 공간이라는 점에서 중림창고는 '어떻게 지속 가능한 사회를 만들어야 하는가'에 대한 통찰을 제공한다. 골목에서 시작된 작은 변화는 골목을 활용하는 것을 넘어 과거, 현재, 미래를 연결해 주었다. 단순히 공간을 새롭게 꾸미는 '재생'을 넘어 주민들과 함께 '자생'하는 힘을 발견한 것이다. 그 힘은 고난과 역경 속에서도 공간과 커뮤니티를 지속할 수 있게 해주는 든든한 버팀목이 되어줄 것이다.

TO THE RIGHT

Jungnimchanggo Exterior @kyung Rho

Zero-waste Lifestyle Guide for Earth and Us

by. CHI-YEONG CHANG

Today, environmental protection has become everyone's daily responsibility. This individuals' growing responsibility on environment has induced the zero-waste campaign which encourages us to reduce waste in our everyday lives. Because the zero-waste lifestyle is linked to the keywords 'us' and 'every day,' this campaign has been mainly proliferated through the social network. The zero-waste lifestyle shop, "Dear.earth" also started from social network activity. Now, Dear.earth has become the space for anyone interested in the zero-waste lifestyle.

환경보호는 이제 '거창한' 일이 아닌 일상이 되었다. 정부나 큰 단체에만 기댈 것이 아니라, 우리 모두가 일상에서 할 수 있는 것을 조금씩 실천해야 한다는 인식이 자리잡은 것이다. 이러한 인식의 확산은 일상생활에서 쓰레기를 줄여나가는 환경보호 캠페인인 '제로 웨이스트 운동'으로 이어져 현재까지 소셜 미디어에서 활발하게 진행되고 있다. 제로 웨이스트 라이프 스타일 숍 "디어얼스" 역시 한 사람의 일상 기록에서부터 시작해 환경을 생각하는 많은 사람들이 찾는 공간으로 발전했다. ACCESS 이번 호에서는 디어얼스를 방문하여 제로 웨이스트 라이프 스타일에 대하여 알아보았다.

BELOW, TO THE RIGHT, AND 93

Interior of Dear.earth (Photo by Heeyoung Kim)

Yong-jin Kwon, now the founder of Dear.earth, began Instagram to record her zero-waste lifestyle. At that time, the zero-waste lifestyle was a very new concept in Korea, so living a waste-free life entailed discomfort and confusion. As the number of her followers increased, she realized that they were also going through the same hardships that she went through. She felt a need for guidance in the zero-waste lifestyle in Korea, and her aspiration led her to found 'Dear.earth.'

Everything in Dear.earth is made up of 'zero-waste.' With her mission to 'make the zero-waste as a daily lifestyle rather than a trend,' the founder Kwon chose to locate the shop in the residential area of Namgajwa-dong over the main street. Also, for the purpose of minimizing the waste created from the construction process, every interior element including awning, ceiling, wall, floor, and the glass windows remained unchanged from its existing form. Inside is decorated with wooden furniture and green plants, creating a tranquil, natural mood. The products fully filling up this tidy space include daily necessities like bath supplies, kitchen utensils, and organic tea.

There are some imported zero-waste products and the third-party products, but the signature items of Dear.earth are its self-produced goods – the toothpaste tablets, beeswax wrap, hemp cloth towel, and the laurel soap with its handkerchief wrapping. These goods were meticulously managed from the choice of ingredients to packaging with a deep consideration of customers' desire and need for zero-waste products.

Dear.earth is continuously finding ways to settle the zero-waste lifestyle in Korea. It not only keeps working on its new products and services like refill stations, but is also experimenting with eco-friendly delivery services to supply zero-waste products to those who don't have zero-waste lifestyle shops close by. Participation would be the keyword to maintain their services as the customers need to prepare the containers and donate the boxes for the refill station and the delivery service, respectively. Now the participants might only be the residents in the tiny district of Seoul, but Dear.earth will keep making its way. Slowly, but steadily.

평범한 회사원이었던 권용진 대표는 쓰레기를 줄여나가는 자신의 일상을 기록하기 위해 SNS를 시작했다. 하지만 '제로 웨이스트'라는 개념 자체도 생소했던 시기, 그는 수많은 시행착오와 불편을 겪었다. 팔로워가 늘어나고 같은 고민을 하는 사람들이 많아지면서 그는 좀 더 많은 사람의 동참을 위해서라도 더욱 쉽고 일상적인 친환경적인 생활 양식을 제안할 필요를 느꼈다. 고민 끝에 직접 제로 웨이스트 라이프 스타일 숍인 '디어얼스'를 창업하기에 이른 것이다.

디어얼스의 모든 것은 '제로 웨이스트'로 이루어져 있다고 해도 과언이 아니다. 권용진 대표는 위치 선정 과정에서부터 '제로 웨이스트를 유행이 아닌 일상으로 만들겠다'는 확고한 신념과 함께, 번화가에서 떨어진 남가좌동의 주택가 근처에 자리 잡았다. 인테리어 또한 쓰레기를 최소화하기 위해 어닝부터, 벽, 천장, 유리창까지 모두 기존의 것들을 재활용했고, 가구 또한 원목 소재를 사용하였다. 이렇게 탄생한 공간을 가득 채우고 있는 상품들은 모두 우리가 일상에서 흔히 소비하는 품목으로 욕실용품과 주방용품, 유기농 차와 작물, 환경 관련 서적까지 건강과 환경을 모두 고려한 구성이다.

제품들 중엔 수입상품과 타사 입점 상품도 있지만, 특별히 눈을 사로잡는 것은 가게 중앙에 진열된 자체 제작 상품들이다. 시그니처 상품인 고체 치약부터 비닐 랩 대신 쓸 수 있는 비즈왁스 랩, 삼베와 헨프를 소재로 한 수건, 천연비누와 선물 포장용 보자기까지. 한눈에 보아도 환경과 소비자의 니즈 모두 세심하게 고려해 제작했다는 것을 알 수 있다. 재료부터 공정, 사용기간까지 모두 하나하나 따져가며 연구 개발된 상품들로, 뜻을 함께하는 소비자들에게 보다 편리하게 오래 사용할 수 있는 상품을 제공하겠다는 열정이 담겨있다.

디어얼스는 더 많은 사람들이 지속 가능한 삶을 누릴 수 있도록 연구를 멈추지 않는다. 리필 스테이션 등의 새로운 서비스를 개발하는 것은 물론이고, 제로 웨이스트 숍이 생활권에 없는 고객들도 디어얼스가 추구하는 친환경적 생활을 누릴 수 있도록 종이테이프와 기부받은 종이 박스를 사용하는 배송 서비스를 시험적으로 제공하고 있다. 디어얼스에서 제공하는 모든 서비스는 소비자의 동참이 없으면 진행될 수 없다. 지금은 비록 작은 물결에 불과할지라도 제로 웨이스트가 큰 흐름이 되어 모든 이의 일상으로 이어지는 그날까지, 디어얼스는 계속해서 나아갈 것이다. 느리지만 확실하게.

GLOBAL

YUNA YANG

YUNA YANG

by. CHI-YEONG CHANG

Yuna Yang is the CEO, designer, and the creative director of the high-end fashion brand YUNA YANG. With her ambition to create a self-named brand by the age of 30, she threw down the gauntlet to the New York fashion industry. Her classic yet modern design and the value-oriented messages of her collections have captivated global customers over the last 10 years. For this issue, ACCESS met Yuna Yang and talked about her philosophy and aspiration.

Your brand, YUNA YANG, is beloved by global customers for its quality classical pieces with unique modern touch. In a previous interview, you showed your ambition to “make a timeless piece that a mother can pass on her daughter, and that daughter again passes on her daughter.” Can we hear more about the story of the “timelessness”?

“Timelessness” can refer to anything. It can refer to a design that doesn’t lag behind even after 100 years, or it can refer to a quality fabric that is not easily damaged. I mean, there are a lot, but in my case, it’s the “high-end fashion.” Regardless of time, high-end fashion remains valuable and iconic. Our pieces are filled with my people’s spirit and philosophy, so I want them to be as valuable and desirable to the customers as they are to us.

You consistently showed a lot of interest in sustainable fashion. For example, you have been producing only a small quantity of clothes to prevent environmental destruction, and have been launching collections about social issues such as gender and racial equality and the environment. What is sustainable fashion to you?

유나양은 뉴욕에 기반을 둔 하이엔드 패션 브랜드 YUNA YANG의 대표이자, 디자이너이자, 크리에이티브 디렉터이다. 30살에 자신의 이름으로 된 브랜드를 갖고 싶다는 열망과 함께 치열한 뉴욕시장에 도전장을 내밀었던 그는, 클래식과 모던을 접목한 유니크한 디자인과 사회적 이슈를 녹여낸 컬렉션을 지난 10년 동안 꾸준히 선보이며 뉴욕을 넘어 전 세계를 사로잡았다. ACCESS 이번 호에서는 유나양을 만나 그의 신념과 열정에 관한 이야기를 나누어보았다.

작가님의 브랜드인 YUNA YANG은 클래식과 현대적 감성이 어우러진 디자인으로 시대를 가리지 않고 많은 사랑을 받고 있는데요, 작가님께서 한발 더 나아가서 “엄마가 딸에게 물려주고, 그 딸이 또 자신의 딸에게 물려줄 수 있는 ‘타임리스(timeless)’한 의상을 만들고 싶다”라고 말씀하신 것이 인상 깊었습니다. 여기에 관해서 이야기를 들어볼 수 있을까요?

타임리스라는 게 굉장히 많은 의미로 쓰일 수 있잖아요. 디자인이 100년이 지나도 시대에 뒤떨어지지 않는 것이 타임리스일 수도 있고, 또 오래 입어도 손상되지 않는 퀄리티를 가진 제품이 타임리스일 수도 있고, 여러 의미가 있지만 저의 경우는 ‘명품’을 만들고 싶다는 의미의 타임리스였어요. 시대와 관련 없이 항상 의미를 가지는 가치 있는 물건을 명품이라고 하잖아요. 디자이너로서, 브랜드 오너로서, 함께 일하는 사람들의 혼과 나의 철학이 담겨있는 작품이 고객들에게도 의미 있고 가치 있는 물건이 되었으면 좋겠다고 생각했습니다.

컬렉션에서 성차별, 인종차별, 환경문제 등 사회적 이슈와 관련된 주제를 녹여 내기도 하였고, 에너지 낭비를 지양하시고자 작품도 소량만 생산하시는 등 지속 가능성에 꾸준한 관심을 보여주셨잖아요. 유나양님께서 추구하는 지속 가능한 패션이 무엇인지 궁금합니다.

TO THE RIGHT

Yuna Yang, 20SS Collection “You’re Beautiful”
(Photo by Charles Roussel)

Sustainability has become a big issue for the fashion industry. YUNA YANG agrees that the fashion industry should bear responsibility for environmental destruction, and we are trying to find and adopt ways to minimize pollution created by the industry. For example, we use natural materials for our clothes, and work with the companies that minimize the use of chemicals. Also, we abandoned the traditional fashion calendar of the SS and FW. The fashion industry has been laying out the schedule catering for the seasons, mass-producing the clothes, and incinerating the unsold clothes. It is gradually getting better, but still we have a far way to go. We should change.

In a previous interview, you said that “fashion designer is a job to share questions about contemporary issues with the people living in this world,” and you are doing so. Wasn't there a moment that you had to make a choice between reality and your principles? If so, how did you overcome it?

It is natural that we face the gap between reality and our ideal. It is a matter of course, but difficult. I have my ideals, but fashion is a commercial art after all, and we should sell our clothes to maintain our brand. I sometimes have to make compromises. But I make principles that I would never break. For example, we work only with the buyers and the enterprises who understand our values. In this way, we cannot expand our brand at the fastest speed. But I think it is okay to go slow. The high-end brands aim at lasting more than 50 or 100 years, and in this perception, our brand is a newborn. We need time to get ourselves ready for the next stage. If we focus only on the speed, we cannot grow into an established brand. We should work our way up at our own speed.

You are the “all-round player” of YUNA YANG as you are the CEO, designer, and creative director. While you have been overseeing the administration, manufacturing process, and promotions, you managed to launch the new collections for every season over the last 10 years. What was your motivation?

지속 가능성이 패션계에서 이제는 큰 이슈가 되었잖아요. 저 역시 패션이 환경파괴에 많은 영향을 끼치고 있다고 생각해서 자연을 조금이라도 덜 해치면서 상품을 생산할 방법에 대해서 항상 고민하고 있어요. 브랜드 내에서 실천 가능한 방법은 실천하고 있기도 하고요. 소재 같은 경우에는 분해가 잘 될 수 있는 자연소재를 쓰고, 화학 재료를 적게 사용하는 회사들과 일을 하려고 하고 있어요. 또, 저희 브랜드에서는 시즌이라는 개념의 경계를 많이 무너뜨렸어요. YUNA YANG에서는 5년 전 컬렉션이든 10년 전 컬렉션이든 고객의 마음에 드는 옷은 언제든지 구매할 수 있어요. SS와 FW에 맞춰서 모든 스케줄을 짜고, 한 시즌에 대량생산을 해서 물건을 팔아 치우고, 또 팔리지 않는 물건은 소각하는 시스템은 이제 바뀔 때가 되지 않았나 합니다.

전에 하셨던 인터뷰에서 유나양님은 “패션 디자이너란 현대의 문제점을 같은 시대를 살아가고 있는 사람들에게 공유하는 직업”이라고 말씀하신 적이 있고, 실제로도 항상 패션에 신념을 녹여 내고 계신 것 같습니다. 하지만 상업성도 추구해야 하는 한 브랜드의 대표이자 크리에이티브 디렉터로서, 현실과 신념 사이에서 갈등하셨던 순간도 있었을 것 같은데, 그런 순간을 어떻게 극복하셨는지 궁금합니다.

신념과 현실에 마찰이 있는 건 정말 당연한 일인 것 같아요. 당연한 일이지만 어렵죠. 제가 정말 중요하게 여기는 가치가 있는데, 패션은 상업 디자인이고 어쨌든 판매를 해야 하니까. 현실과 신념 사이에서 시소를 타듯 타협해야 하는 것 같아요. 그래서 저는 중요하게 생각하는 가치에 대해서는 기준을 정해 놓습니다. 예를 들어서, 우리의 가치관을 이해해 주는 바이어와 유통업체와만 거래를 하는 거예요. 물론 이런 방식으로 하면 빠르게 브랜드를 확장하지는 못하겠죠. 하지만 저는 조금 천천히 가도 된다고 생각해요. 어차피 명품 브랜드는 50년, 100년을 해야 하는 것이고, 다른 브랜드들과 비교하면 저희는 이제 갓 태어난 신생 브랜드잖아요. 성숙하지 못하고 부족한 부분이 많죠. 이 사실을 간과한 채 속도에만 집중하면, 단단한 브랜드로 성장할 수 없어요. 남에게 휩쓸리지 않고 자신의 속도를 찾아서 차근차근 성장하려는 마인드가 필요하다고 생각합니다.

유나양님께서 한 브랜드의 대표이자 디자이너이자 크리에이티브 디렉터로서 디자인부터 제조, 마케팅, 홍보를 손수 맡아 하시는 ‘올라운드 플레이어’와 같은 역할을 수행하고 계시잖아요. 여기에 더불어서 10년째 한 해도 거르지 않고 컬렉션을 선보이고 계시는데, 이 긴 시간 동안 유나양님이 열정적으로 살아오실 수 있었던 원동력은 무엇인가요?

I would say the first one is “people.” I was fortunate to have a lot of people supporting me and my brand. They were people who worked with me, or are working with me, people who bought my clothes, and people who wrote about me and my brand. Of course, there were moments that I wanted to give up everything, but I couldn't because of those people. They pushed me forward every time I struggled. The second one would be my dream. I have a dream of making a luxury brand. Back then I was working in Europe, there was this widespread prejudice that the Asian designers are not creative or capable enough to have their own brands, especially the high-end brands. I wanted to prove that they were wrong by launching a high-end brand of my own. At first, I struggled. There was even the buyer who didn't want to buy our clothes because he/she thought that YUNA YANG sounded weird. But even those people praised my clothes! That made me angry and got me even more engrossed in the success of my brand. Now, I have launched my brand in Europe, the fashion capital. I am very happy to see my brand is doing well getting over all the prejudice we faced.

두 가지를 꼽을 수 있겠는데, 첫 번째는 사람이예요. 저를 지지해 줬던 많은 사람들이요. 저와 같이 일했던, 혹은 일하고 있는 사람들, 바이어들, 클라이언트들, 그리고 프레스까지 많은 분들이 있었어요. 저도 포기하고 싶었던 순간이 많았는데, 그럴 때마다 절 지지해 준 사람들에게 책임감이 들더라고요. ‘나를 믿고 여기까지 함께해 준 사람들이 있는데 내가 조금 더 해봐야 하지 않을까?’ 하는 생각으로 계속 달려올 수 있었던 것 같아요. 두 번째는 제 꿈이에요. 명품 브랜드를 만들고 싶다는 저의 꿈. 지금은 많이 좋아졌지만 제가 유럽에서 일할 때만 해도 동양인에 대한 인식이 좋지 못했어요. 동양인은 다른 사람 밑의 좋은 디자이너로 일하지만, 크리에이티브 하지 못하고, 자기 브랜드를 가질 만큼의 능력은 없다는 편견이 팽배했죠. 그래서 동양인도 고가의 브랜드를 할 수 있다는 것을 보여주고 싶었어요. 물론 초반에는 좀 힘들었죠. 브랜드 이름이 이상해서 옷을 사지 않겠다는 바이어도 있었을 정도였으니까요. 그런데 그러면서도 다들 항상 옷은 좋다고 하니까 더 오기가 생겼던 것 같아요. 지금은 패션의 본토인 유럽에도 진출하고, 거기서도 하이엔드 브랜드로서 인정받고 있어서 정말 뿌듯해요.

Lastly, how do you envision your future? What do you want to be or try in the future?

In my career, it would be a crowning glory if I could become a designer of designers. But my ultimate goal would be to be remembered as a “cool person.” I’m not talking about success or money. I want to become a person who does something very meaningful and valuable. It doesn’t have to be related to fashion. I want to join the environmental movement, someday I want to establish an art design school for low-income children and teenagers. There are lots of things that I want to do. So far, my challenges were mostly for my career, but in the future, I want to try something for the next generation.

마지막으로, 미래에 도전하시고 싶은 일이나, 목표하고 계신 것이 있나요?

패션 디자이너로서는 존경받는 디자이너가 되고 싶어요. 디자이너의 디자이너. 그럴 수만 있다면 더할 나위 없이 기쁘고 만족스러운 인생이겠죠. 그리고 사람으로서는 멋있는 사람이 되고 싶어요. 올바르게 가치 있는 일을 하는 사람이에요. 그게 꼭 패션 분야가 아니더라도, 여러 분야에 도전하면서 가치 있는 일을 하고 싶어요. 환경 운동도 해보고 싶고, 언젠가 될지는 모르겠지만 저임금 아동이나 청소년들을 위한 아트 디자인 학교도 설립하고 싶고... 하고 싶은 일들이 정말 많네요. 지금까지는 제 커리어를 위한 도전들이 많았지만, 앞으로는 조금 더 먼 미래를 바라보고 다음 세대를 준비하는 일에 도전하고 싶어요.

Yuna Yang has been embellished with the glorious titles like “Sure Winner” or the “Designer to Watch.” But she confesses that she made a lot of mistakes and went through numerous periods of trial and error, yet she never feared challenging herself. She claims that it is natural for humans to miss the mark, so there is no need to fear trying new things. This might be a statement that could be made by anyone, but rarely put into an action – and this is what makes Yuna Yang “cool.” She will keep challenging herself, pioneering the new ways, and be the winner, for sure.

디자이너 유나양을 수식하는 표현은 많다. ‘확실한 승리자’, ‘주목할 디자이너’와 같은 화려한 수식어들은 그가 걸어온 성공의 길을 보여준다. 하지만 그는 그 이면에 수많은 시행착오와 실수가 있었다고 고백한다. 인간은 누구나 실수를 하고 실패를 하기에 도전을 두려워하지 않았고, 그래서 기회를 잡을 수 있었다는 유나양. 누구나 가질 수 있지만, 아무나 실천하지 못하기에 더 ‘멋진’ 신조와 함께 그는 끊임없이 도전하고, 새로운 길을 개척해 나간다.

PAGE 99

Yuna Yang, 18SS Collection “Save the Earth”
(Photo by Daniel Sims & Photo by Charles Roussel)

TO THE LEFT

Yuna Yang, 20SS Collection “You’re Beautiful”
(Photo by Charles Roussel)

SUSTAINABLE LIFESTYLE

STAY-AT-HOME LIFESTYLES: WE CAN DO EVERYTHING!

LUXURY IN THE FUTURE

THE RISE OF THE PLASTIC CRISIS

“Stay-At-Home Lifestyles: We Can Do Everything!”

by. HYE SOO CHUNG

It has already been a year since COVID-19 appeared in our lives. We, who enjoy dining out and socializing, were forced to stay at our house due to social distancing, and the word “stay-at-home” emerged, which completely changed our daily lives. How has COVID-19 dominated our lives and changed our lifestyle? In this article, I am going to talk about the issues of “homebeauty”, “home-drinking” and “home-cooking”.

코로나19가 우리 앞에 등장한 지 벌써 1년이 지났다. 외식과 만남을 즐기던 우리는 어쩔 수 없이 집에 머물러야 했고, ‘집콕’은 우리의 삶을 송두리째 바꾸어놓았다. 일상의 즐거움이 무너져 내린 지금. 코로나19는 어떻게 우리의 삶을 지배하고, 우리의 생활방식을 바꾸어놓았는가? 떠오르는 트렌드 ‘홈 뷰티’와 ‘홈 술’ 그리고 ‘홈 쿡’을 바탕으로 이야기해보려고 한다.

“Homebeauty” is not limited to any location and can be customized to suit an individual’s tastes. Many people use their free time by doing their nail care at home without spending much time and money at nail shops. Various designs of self-nail and pedicure stickers at the drug stores and roadside shops are becoming overwhelmingly popular. Since you can choose products of various colors and designs depending on your taste, it’s quite a convenient and reasonable lifestyle. Also, since we have to wear masks all day long, skin troubles often occur so “homebeauty” people tend to apply facial masks regularly to soothe their skin. Body products that can be enjoyed in bathtubs, such as bath bombs and bath scrubs, are also gaining popularity.

The number of homebodies who stay at home and enjoy their own time is increasing. Faced with not being able to easily go out to restaurants and entertainment facilities, people find ways to eat and play well at home and start to enjoy “home-drinking” and “home-cooking”. Representative home alcohols are beer, soju, and makgeolli, but wine and liquor have been included, therefore more people are experiencing popular wines and liquors nowadays. Wine and liquor are considered “expensive drinks” we usually drink in restaurants or bars, but they are now sold in markets and convenience stores at reasonable prices. Also, steak and pasta, which are high-end dishes eaten on special days, have become the representative recipe of “home-cooking, and can now be enjoyed at home with cheap prices and easy recipes.

The beauty market has changed since the occurrence of “home-beauty”, which shifted the trend from makeup to basic skincare. Also, through “home-drinking” and “home-cooking”, we are able to have a special experience at home just like dining out, and at last, cost-effective cooking and alcohol can become part of our daily lives. Changes in lifestyle due to COVID-19 do not seem too negative. Rather, we have become more practical and learned how to meet our needs at a lower cost and have found our own interests and hobbies. Even when COVID-19 ends, “home-beauty”, “home-drinking” and “home-cooking” will be a continuing trend.

‘홈 뷰티’는 장소에 구애받지 않고 각자 취향에 맞는 관리를 선택하는 뷰티 케어 방식이다. 많은 사람이 네일 숍에서 많은 시간과 돈을 쓰지 않고, 집에서 셀프 네일 케어를 하며 무료한 시간을 달래고 있다. 드러그 스토어나 로드 숍에서 만나볼 수 있는 다양한 디자인의 네일아트 용품이 그 증거다. 합리적인 가격으로 원하는 색과 디자인을 자유롭게 선택할 수 있기 때문에 많은 사랑을 받고 있다. 또한, 우리는 온종일 마스크를 쓰고 있다 보니 피부 트러블이 자주 일어나는데, 이때 홈 뷰티족은 피부를 진정시키기 위해 마스크 팩을 사용한다. 집에서 마스크 팩으로 피부를 관리하는 동시에 긴장을 풀고 휴식을 취할 수 있다. 마스크 팩뿐만 아니라 입욕제와 보디 스크럽 등 욕조에서 즐길 수 있는 보디용품도 지속적으로 인기를 끌고 있다.

집에 머무는 시간이 늘어나면서, ‘홈 술’과 ‘홈 쿡’으로 그 시간을 자신만의 방식으로 온전히 즐기는 사람 역시 증가하고 있다. 이들은 사회적 거리두기 상황에서 쉽게 밖에 나가지 못하는 대신 집에서 잘 먹고 잘 노는 방법을 모색하여 홈 술과 홈 쿡을 즐기기 시작했다. 이전까지 홈 술의 대상은 맥주, 소주, 막걸리 정도에 그쳤지만 최근 와인과 각종 양주까지 확대되어 새로운 경험을 하는 사람들이 늘어나고 있다. 와인과 양주는 특별한 날, 고급 레스토랑이나 바에서 마시는 비싼 술로 여겨졌지만, 대형 마트나 편의점에 유통되기 시작하면서 합리적인 소비를 지향하는 젊은 층에게 다가가고 있다. 또한, 특별한 날에 먹는 고급 요리인 스테이크와 파스타는 이제 홈룩의 대표 레시피가 되어, 합리적인 가격과 쉬운 조리법으로 집에서도 충분히 즐길 수 있게 되었다.

홈 뷰티가 등장하면서 뷰티 트렌드는 색조화장에서 기초 스킨케어로 옮겨가 뷰티 산업에 또 다른 길을 열었다. 홈 술과 홈 쿡의 유행으로 집에서도 마치 외식 같은 특별한 경험을 할 수 있게 되면서 가성비 좋은 식사가 일상에 스며들었다. 코로나19로 인한 라이프 스타일의 변화가 마냥 부정적이라고 할 수는 없을 것이다. 오히려 실용적인 발견을 하기도 했다. 더 적은 비용으로 욕구를 충족시키는 방법을 터득하였고, 나름의 재미와 취미를 찾았다. 코로나19가 사라지더라도 변화한 생활 모습은 우리 곁에 남을 가능성이 보인다.

“Luxury in the Future”

by. SE HYEON PARK

The global consulting firm McKenzie and the British fashion magazine Business of Fashion (BOF) selected “Sustainability” as the keyword of the year in the “2020 Fashion Industry Forecast Report” and said fashion brands should be responsible for environmental issues in response to consumer demands. Although luxury brands are relatively less interested in sustainable product development and social responsibility compared to regular brands, they are trying to take the lead in solving social problems through sustainable business models.

The Kering Group, which owns Gucci, Bottega Veneta, and others, has promised to reduce greenhouse emissions up to 30 percent by 2030 to overcome the climate crisis. Dior has announced plans to decorate the runway with 170 trees and use them as a material for a long-term forest project hosted by the city of Paris after the show. In addition, Stella McCartney, a brand that has been leading the way in thinking about and practicing sustainability, uses organic cotton in every product, does not use animal skins and furs, and carefully selects ethical farms to obtain wool, a natural fiber.

Currently, the influence of millennial consumers in the luxury market is growing, and the “luxury” they want to define is clearly different from the previous generation. Rather than thoughtless consumption, they place more weight on the value of the social and pursue value consumption that solves social problems in all processes from production to distribution.

글로벌 컨설팅 업체 매켄지와 영국 패션 전문지 비즈니스 오브패션 (BOF)은 ‘2020년 패션산업 전망 보고서’에서 ‘지속 가능성’을 올해의 주요 키워드로 뽑았으며, 패션기업들이 소비자의 요구에 부응해 환경적 책임을 다해야 한다고 밝혔다. 럭셔리 브랜드는 지속 가능한 제품개발과 사회적 책임에 관한 관심이 비교적 적었던 것이 사실이지만, 최근 지속 가능한 비즈니스 모델을 통해 사회적 문제를 주도적으로 해결하고자 하는 노력을 보이고 있다.

구찌, 보테가베네타 등을 소유하고 있는 케어링 그룹은 기후 위기를 극복하기 위해 2030년까지 온실 배출량을 30% 감축하겠다는 약속을 하였으며, 디올은 환경에 대한 인식을 바꾸기 위해서 170 개의 나무로 런웨이를 장식하고 쇼가 끝난 후, 파리가 주최하는 숲 조성 장기 프로젝트의 재료로 활용하는 계획을 발표했다. 또한, 누구보다 앞서 지속 가능성에 대해 고민하고 실천에 힘쓴 브랜드 스텔라 매키타니는 모든 제품에 유기농 면을 사용하고, 동물 가죽과 퍼 사용을 지양하며, 윤리적인 농장을 엄선해 천연 섬유인 양모를 얻고 있다.

현재 럭셔리 브랜드 시장에서 밀레니얼 소비자들의 영향력은 점차 커지고 있다. 이들이 정의하는 ‘럭셔리’는 그전 세대와 확연한 차이를 보이는 것이 특징이다. 맹목적인 소비보다는 사회 공동체 가치에 무게를 두고, 자신의 소비와 사회적 문제에 대한 해결 사이의 연관성에 생산부터 유통에 이르는 전 과정에 관심을 기울인다.

Sustainable fashion is no longer a feature of eco-friendly brands. Global luxury fashion brands are changing, and the consumption ecosystem is paying attention. Throughout the millennial generation, sustainability and environmental issues are now considered essential, not optional. There are many ways to implement sustainable fashion. We look forward to the changes of luxury brands seeking innovation for a greener future.

지속 가능한 패션은 더 이상 친환경적 브랜드만의 이야기가 아니다. 글로벌 럭셔리 패션 기업들은 변화하고 있으며 소비 생태계는 이를 주목하고 있다. 밀레니얼 세대의 소비자, 디자이너들에게 지속 가능성과 환경을 고려하는 것은 이제 선택의 영역을 넘어섰다. 지속 가능한 패션을 실천하기 위한 길은 무궁무진하다. 더 나은 미래를 위해 혁신을 꾀하는 럭셔리 브랜드들의 행보를 기대한다.

“The Rise of the Plastic Crisis”

by. YUNA LEE

One of the major issues since COVID-19 is the environmental problem caused by plastic waste. According to the Incheon Environmental Corporation's Resource Recovery Center, the amount of recycled goods collected has increased by 15 percent as usage of plastic containers and utensils of delivery food have surged since the coronavirus pandemic began. However, the proportion of manually screened recyclable resources is not high, and non-recyclable waste is eventually transported to landfills. Landfills in the Seoul metropolitan area, which is about 16 million square meters and six times the size of Yeouido, have been used for burial since 1992, with the current 3-1 landfill now reaching capacity within five years. In response to this impending garbage crisis, various solutions and changes are emerging. Let's look at the efforts of producers, sellers, and consumers to solve the plastic problem.

코로나19 이후 더욱 빠르게 대두하고 있는 문제가 있다. 바로 플라스틱 쓰레기로 인한 환경문제다. 인천환경공단 자원회수센터에 따르면 코로나19 이후 배달 음식의 플라스틱 용기 및 수저 사용이 급증해 재활용품 수거량이 15% 증가했다고 한다. 그러나 수작업으로 선별하기에 재활용 가능 자원의 비율은 그리 높지 않고, 재활용되지 않는 나머지는 결국 매립지로 이송된다. 약 1,600만 제곱미터로 여의도 면적 6배에 달하는 수도권 매립지는 1992년부터 쓰레기가 묻히고 있는데, 현재 사용하는 3-1 매립지는 5년 안에 수용력 한계에 도달할 것이다. 이에 곧 닥쳐올 쓰레기 대란에 대비하는 여러 해결책과 생활 속 변화가 나타나고 있다. 플라스틱 문제를 해결하기 위한 생산자, 판매자, 소비자의 노력을 알아보자.

Most companies that produce products using plastic containers make passive attempts to address environmentalism, such as removable labels or plastic bottles with no labels, while some have more active attempts such as making use of new material, plastic, or paper packaging materials instead of plastic. In addition, small environmental groups and designers have developed plastic lidless take-out cups, gelatin-based water bags, and edible plates and utensils and are waiting for their commercialization.

For sellers, the efforts of restaurants and cafes stand out, where the use of plastic cups or take-out containers occurs the most. Some large cafe chains replaced plastic straws with paper straws. Most chains also have a certain amount of discount on drinks when customers bring their own tumblers. Some small cafes and restaurants have a more enthusiastic approach. Cafes that do not use disposable products, but only use the consumer's reusable containers are emerging, and local-based zero-waste festivals are held to spread the experience of consuming items with private, reusable containers. Motivational services such as applications that accumulate mileages or incentives when receiving food in reusable containers are being developed.

There are also notable consumer efforts for a decrease in plastic usage. With the spread of knowledge that take-out plastic cups with foodstuffs cannot be recycled, more and more individuals are using personal tumblers or straws. In addition, efforts by individuals to clean and separate plastic containers are spreading to increase the proportion of recyclable plastic as much as possible.

According to the Ministry of Environment's Resource Circulation Policy Transition Plan, a ban on direct landfill of raw waste in the Seoul metropolitan area will take effect in 2026. Due to the nature of plastic that takes a very long time to saturate landfills and decompose, the spread of social consensus that both production and use of plastic products should be reduced has led to many changes in the use of plastic. Reducing and replacing plastic use is an important challenge for a sustainable society. We look forward to society's move toward a better future.

대부분의 기업은 플라스틱 용기의 제품을 생산하기 때문에 분리가 쉬운 라벨을 붙이거나 라벨을 없앤 플라스틱병을 사용하는 등 소극적인 움직임을 보이고 있다. 일부 기업에서는 곡물 재질의 친환경 포장재나 분해가 빠른 신소재 플라스틱, 혹은 플라스틱 대신 종이 포장재를 활용하는 적극적인 발전을 도모하고 있기도 하다. 또한, 소규모 환경 단체나 디자이너들은 플라스틱 뚜껑이 없는 테이크아웃 컵, 젤라틴을 이용한 물주머니, 먹을 수 있는 접시와 식기 등을 개발해 상용화를 앞두고 있다.

판매자들 사이에서는 플라스틱 컵과 테이크아웃 용기를 가장 많이 사용하는 음식점이나 카페의 노력이 돋보인다. 대형 카페 체인점들 곳곳에서 플라스틱 빨대를 종이 빨대로 전면 교체한 것이 대표적인 예다. 개인 텀블러를 가져오면 음료를 일정 금액 할인해 주는 것도 이러한 노력의 일환으로 볼 수 있다. 더욱 적극적인 태도를 보이는 소규모 카페와 음식점도 존재한다. 일회용품을 일절 제공하지 않고 소비자가 가져온 용기만 포장해 주는 카페들이 등장하고 있으며, 지역 기반의 제로 웨이스트 축제를 개최하여 일회용품 없는 소비를 경험하게 하고 있다. 다회용 용기에 음식을 받으면 포인트를 적립해주는 앱과 같이 소비자의 동기를 부여하는 서비스도 점차 확대되고 있다.

소비자의 노력도 빼놓을 수 없다. 테이크아웃 플라스틱 컵, 음식물이 묻은 식기류는 재활용이 안 된다는 사실이 널리 알려지면서 개인 텀블러와 빨대를 사용하는 사람이 늘고 있다. 최대한 많은 플라스틱이 재활용될 수 있도록 용기를 씻어 분리배출하는 개인의 작은 실천 또한 확산되는 추세다.

환경부 '자원순환 정책 대전환 추진계획'에 따르면 2026년부터는 수도권 생활폐기물 직매립 금지가 시행된다. 매립지를 포화시키고 자연 분해가 매우 오래 걸리는 플라스틱의 특성상, 그 생산과 사용을 모두 줄여야 한다는 사회적 공감대가 확산되면서 생활 속 플라스틱 사용에 많은 변화가 생겼다. 플라스틱의 사용 절감과 대체는 지속 가능한 사회를 위한 중요한 과제이다. 더 나은 미래를 위한 사회구성원 모두의 적극적인 동참을 기대해본다.

STAY CONNECTED

ACCESS AWAITS YOU.

Have you enjoyed this issue of ACCESS? Discover and discuss more artists, events, and trending news at our Facebook page & Instagram.

We will post important notices such as the magazine themes, publication date, and the distribution sites of the copies of our magazine.

Copyright © 2021 Global Alliance of Marketing & Management Associations. All Rights Reserved.

ACCESS Trade Mark registered in S. Korea by Global Alliance of Marketing & Management Associations:
Registration Number (40-1560676), Registration Date (Jan. 6, 2020)

facebook.com/accesscs2
instagram.com/accesskorea
youtube channel ACCESS MAGAZINE
blog.naver.com/ACCESS KOREA

accesscs2.org

Authorized Dealer of Mercedes-Benz
AMG is only Han Sung Motor

Mercedes-Benz

한성자동차

강남(02)513-3000 청담(02)6421-1100 삼성(02)550-4000 서초(02)550-5000 방배(02)3479-8600 용산(02)709-3800 강남 자곡(02)6007-0100 분당(031)710-8000 성남(031)600-0300
인천(032)770-8800 인천 송도(032)860-3300 수원(031)740-5000 안성(031)8094-6000 대전(042)363-2000 대전 유성(042)602-2000 원주(033)741-8800 춘천(033)903-5000
강릉(033)923-7000

정부공인 표준 연비 및 등급

Mercedes-AMG G 63, G 63 Edition (MY21) 배기량 3982cc / 공차 중량 2605kg / 변속기 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G / 복합연비 5.7km/ℓ / 고속도로연비 6.3km/ℓ / 등급 5등급 / CO2 배출 319g/km
Mercedes-AMG G 63 Edition (MY20) 배기량 3982cc / 공차 중량 2590kg / 변속기 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G / 복합연비 5.9km/ℓ / 고속도로연비 6.4km/ℓ / 등급 5등급 / CO2 배출 301g/km

※본 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태, 운전방법, 차량적재 및 정비상태 등에 따라 실주행 연비와 차이가 있습니다.

