

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.9 No.1

"SOLIDARITY"
Vol.9 No.1 SPRING 2022

COVER PAGE

Chung Hae Cho, Rhythm of the Red Luster,
Hyeopjeotae, Hemp Cloth, 240x156x9(D)cm, 2018

TABLE OF CONTENTS

EDITOR'S LETTER	3	STORY	
		CHUNG HAE CHO	
		<i>"The Hidden Secret of Ottchil"</i>	52
AROUND THE CULTURE		CULTURAL HERITAGE OF KOREA	
<i>"The Message that the Theater Conveyed, Conveys, and will Convey"</i>	6	<i>"Korean Language, Paintings, and Pottery found at Kansong Art Museum"</i>	60
<i>"Nonadaptation: Our Way of Walking with the World"</i>	8	KIM KYUNG MIN	
<i>"Be with Others: To Cast Light on Your Life"</i>	10	<i>"Sculpture Inspired by Daily Happiness"</i>	68
		STUDIO	
CREATIVE CULTURE		GONGGAM.M ART CENTER	
1S1T YOUNGMIN KANG		<i>"The Stage Where Korean Traditional Performers Meet"</i>	78
<i>"Art of Serendipitous Beauty"</i>	14	JEBIDABANG	
APOKI		<i>"Enjoy Art as much as You Want"</i>	82
<i>"APOKI, a Space Bunny to Korean Virtual Influencer"</i>	22	BOAN 1942	
GHOOTREE		<i>"Boan 1942, A Place that Holds Memories"</i>	86
<i>"Sign Language Art, Expanding Social Influence through Ghootree"</i>	28	GLOBAL	
		SOÑA LEE	
EVENTS		<i>"Connecting Our Dreams and Reality"</i>	92
HUMAN 7 QUESTIONS			
<i>"What is Human?"</i>	38	SUSTAINABLE LIFESTYLE	
DEOKSUGUNG PROJECT 2021: GARDEN OF IMAGINATION		<i>"Another Vision of Vegan"</i>	100
<i>"Garden of Imagination: Harmony in Discrepancy"</i>	42	<i>"Sustainable Fashion: Adding the Value of Coexistence to Clothes"</i>	104
NOTHING MAKES ITSELF			
<i>"Redefinition of Relationship between Human, Technology and Environment"</i>	46	STAY CONNECTED	108

PUBLICATION DIRECTOR

Dr. Eunju Ko
Professor of Fashion Marketing, Yonsei University

ASSOCIATE EDITOR

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

EDITORIAL REPRESENTATIVE

Hyunsoo Lee (International Studies, Yonsei University)

REPORTER

Soyeon Park (English Language&Literature, Ewha Womans University)
Kayeong Lee (Asian Studies, Yonsei University)
Jian Seo (Clothing&Textiles, Yonsei University)
Haneul Choi (Culture & Design Management, Yonsei University)
Yesol Lee (English Language&Literature, Ewha Womans University)
Seohyun Yum (Underwood Division, Yonsei University)

DESIGNER

Jeongmi Moon (Visual Communication Design, Pukyong National University), Head Designer
Soomin Eom (Communication Design, Hongik University)
Bo kyeong Ko (Interior Design, Dong Seoul University)

MARKETER

Yeonoo Kim (Department of French Language and Literature, Yonsei University), Head Marketer
Juwon Park (Classical Chinese / Public Governance and Leadership, Korea University)
Hyunwoo Jung (School of Liberal Studies, Hongik University)

SPRING(february) 2022 (Vol.9, No.1)

EDITOR'S LETTER

Going through a long pandemic with no end in sight, ACCESS has reached Vol. 9 No. 1. Watching the whole world become paralyzed by a virus infected by a single person for the past two years, we have felt more connected to the world than ever. At the same time, we also felt disconnected from each other than at any other time due to repeated social distancing. In this situation, ACCESS came to ask a question about 'solidarity', a word meaning "a feeling of unity between people." What does it mean for us to be connected, and to form solidarity?

As always, ACCESS searched for the answer in Korean culture and art. A total of 13 interviewees we've met over the past four months were endeavoring to walk with the world from their own way and places. From virtual artist APOKI to Korean ottchil artist Chung Hae Cho and Leeum Museum of Art that questioned the essence of humans in their recent exhibition, we could meet various people who were willing to share stories about their artworks and current concerns. Throughout the countless times of conversations we had with them, we were able to reflect on the meaning of solidarity that each interviewee suggested.

ACCESS does not provide a fixed definition of solidarity. Instead, we share the story of Korean art and invite you to contemplate various ways we can come together. We hope you can find your own definition of solidarity in the philosophy of artists, exhibitions, and cultural spaces that we present to you here in ACCESS. We believe that solidarity can begin from a small gesture of our readers nodding their heads after reading the stories we have delivered.

Hoping to connect with you who are reading this, we open the first chapter of ACCESS 9-1 Solidarity.

끝이 보이지 않는 기나긴 팬데믹을 지나며, ACCESS는 어느덧 9-1호를 맞게 되었습니다. 한 사람에게 감염된 바이러스로 인해 온 세계가 마비되는 것을 약 2년 동안 지켜보며 우리는 그 어느 때보다 서로와, 이 세상과 연결되어 있음을 느낄 수 있었습니다. 그와 동시에 거리두기로 함께할 수 없는 상황이 반복되며, 그 어떤 시기보다 서로와 단절되어 있음을 느끼기도 했죠. 이러한 배경 속, ACCESS는 '한 덩어리로 서로 연결되어 있음'의 뜻을 지닌 '연대'에 대해 질문하게 되었습니다. 우리가 서로와 연결된다는 것은, 연대를 이룬다는 것은 어떤 의미를 지닐까요?

언제나 그랬듯, ACCESS는 한국의 문화예술 속에서 답을 찾아보았습니다. 지난 4개월 동안 만난 총 13인의 인터뷰이는 각자의 자리에서, 각자의 방식으로 이 세상과 함께하고 있었습니다. 우주에서 지구를 찾아온 버추얼 아티스트 아뽀키부터 한국 옷질의 전통을 이어 나가는 정해조 작가, '인간'이라는 존재에 대해 질문하며 대중과 소통한 리움미술관까지, 이들의 작품과 무수한 고민에 대해 대화를 나누며, 각자가 제시하는 각양각색의 연대의 의미를 곱씹을 수 있었습니다.

ACCESS는 연대의 의미를 한 문장으로 정의하지는 않습니다. 그 대신 한국 예술의 이야기를 전달하며 우리가 연대할 수 있는 여러가지 방법을 두고 함께 고민하고자 합니다. ACCESS가 전하는 예술가와 전시, 문화 공간의 철학 속 여러분만의 다양한 연대를 발견할 수 있기를 바랍니다. 우리가 전달한 누군가의 이야기를 읽고 독자 여러분이 고개를 끄덕일 수 있다면, 그것으로부터 연대는 시작될 수 있을 것 같습니다.

지금 이 글을 읽고 있는 당신과 함께할 수 있기를 소망하며, ACCESS 9-1 Solidarity의 첫 장을 엽니다.

Warm Regards,

Hyunsoo Lee

AROUND THE CULTURE

KAYEONG LEE
HYUNSOO LEE
SOYEON PARK

SOLIDARITY

The word solidarity may sometimes seem difficult and even grandiose to some of us. However, from the conversations we had with the interviewees in ACCESS 9-1, we learned that solidarity simply begins with one's small thoughts, words, or actions.

Before meeting the interviewees, we will have the Around the Culture section. The editors of ACCESS will introduce works that show solidarity in the different art fields of theater, music, and literature. We invite you to explore solidarity in the colorful Korean art and culture.

연대라는 단어는 때로 어렵고 거창하게 느껴지기도 합니다. 하지만 ACCESS는 9-1호 인터뷰이들과 대화하며 누군가의 사소한 생각, 작은 한마디, 한 가지 행동에서 연대가 시작될 수 있다는 것을 배울 수 있었습니다.

인터뷰이들을 만나기 전, Around the Culture 섹션에서는 ACCESS 에디터들이 연극과 음악, 문학이라는 각기 다른 예술 분야 속 연대를 보여주는 작품을 소개합니다. 다채로운 한국의 문화예술 속 연대의 모습을 탐색해 보세요.

- ACCESS -

“The Message that the Theater Conveyed, Conveys, and will Convey”

by. KAYEONG LEE

“Solidarity in Theater.”

The theater has existed for a long time with humankind. There even exists a perspective that finds the origin of theater in primitive religious behaviors. This is why we, who live in the current era, can glimpse the life and value of the past times. Over the past thousands of years, the theater has developed by conveying the story of an individual, a group, or a period. And as the director living present era reorganizes it into the stage, the audiences indirectly meet the life and value in the story created by the past people. By doing so, they may find the present life or ongoing concerns through the characters in the theater. In that sense, the theater is the art genre that can show the solidarity of humankind beyond time, especially in the flow that the current audiences can indirectly communicate with the people from the past.

<Manseon>, which premiered in 1964 as a work of the National Theater Company of Korea, came back to the National Theater Company of Korea in 2021 again. Being presented again at the same theater (National Theater, which is now called Myeongdong Theater) after more than 60 years, <Manseon> describes the story of the protagonist ‘Gomchi’ and his family who are living in a small island village. The audiences can indirectly see the unnoticed lives of a poor fisherman, who had to fight with the wild sea and vicious shipowner. The heavy rain pouring on the stage during the play seems to mean the irreversible fate of Gomchi family. This appearance of Gomchi family, who respond to nature, capitalist, and fate, is not far from the citizens’ life living in the present days. Although the story described the character who did not live in the same time or place as us, we can still feel sympathy for Gomchi family because of that.

Like this, the theater is conveying both past and present stories. What message did <Manseon> want to convey when it first met its audiences in 1964? Probably, the audience at that time would have been consoled by the Gomchi family fighting against their fate and living wearisome days. And that consolation remains among today’s audiences, too. And that consolation has still remained in the current audiences. Furthermore, the theater is probably conveying the future story. As we feel solidarity and consolation through the theater in 60 years before, other audiences in the future might feel new solidarity while watching these days’ theater. Perhaps they might find another solidarity there by watching <Manseon>, which may be presented again at that time.

연극은 오랫동안 인류의 곁에 존재해 왔다. 연극의 기원을 원시시대의 종교 행위에서 찾는 관점도 있으니 말이다. 현재를 살아가고 있는 우리가 연극을 통해 과거의 삶과 가치관을 엿볼 수 있는 이유가 여기에 있다. 수백, 수천 년 동안 연극은 한 개인의 이야기를 담으면서, 한 집단의 이야기를 담으면서 혹은 한 시대의 이야기를 담으면서 발전해 왔다. 그리고 이들 이야기를 현시대의 연출 무대로 재구성하면서 관객은 과거의 인물이 만들어 낸 이야기 속 삶과 가치관을 간접적으로 만난다. 이를 통해 그들은 어쩌면 현재의 삶을, 현재의 고민을 연극 속 인물에게서 발견할 수도 있다. 현재의 관객이 과거의 인물과 간접적으로 소통하는 예술, 연극은 시간을 넘은 인류의 연대를 보여주는 예술이다.

1964년 국립극단 작품으로 초연된 <만선>이 올해 국립극단에 다시 돌아왔다. 60년이 넘는 시간을 지나 같은 극장(명동예술극장, 구 국립극장)에서 관객을 맞이한 이 작품은 작은 섬마을에서 살아가는 주인공 ‘곰치’와 그의 가족 이야기를 그리고 있다. 거센 파도 그리고 선주(船主)와 맞서 싸워야 하는 곰치 일가를 보며 관객은 그동안 주목하지 못한 가난한 어민의 삶을 간접적으로 볼 수 있다. 극중 무대 위로 쏟아지는 장대비와 곰치 일가의 거스를 수 없는 운명을 의미하는 듯하다. 이러한 자연, 자본가, 운명에 대항하는 곰치 일가의 모습은 어쩌면 현시대를 살아가는 서민의 모습과 다를 바 없어 보이기도 한다. 비록 내가 살지 않았던 시간, 장소의 인물인 곰치 일가이지만 그들의 이야기에 공감할 수 있는 여지가 여기에 있는 것이다.

이처럼 연극은 과거의 이야기이자 현재의 이야기를 말하고 있다. 1964년 처음 관객 앞에 선 희곡 <만선>은 그 당시 어떤 이야기를 사람들에게 전달하고 싶었을까? 그 당시 관객은 작은 어촌에서 고달픈 삶을 살면서도 운명에 맞서 싸우는 곰치 일가에게 위로를 받았을 것이다. 그리고 그 위로는 시간이 지나 현재의 관객에게도 남아 있다. 어쩌면 연극은 미래의 이야기를 말하고 있을지도 모른다. 60년 전의 희곡을 보며 우리가 연대와 위로를 느낀 것처럼, 미래의 또 다른 관객은 현재의 연극을 보며 새로운 연대를 느낄 것이다. 아마 후대의 관객은 재연된 <만선>을 보며 그곳에서 또 다른 연대를 찾아낼 것이다.

“Nonadaptation: Our Way of Walking with the World”

by. HYUNSOO LEE

“Solidarity in Music.”

There are numerous kinds of music in this world that can be related to solidarity. Specifically, there is one album that especially helped me to come up with the word ‘solidarity’ as the main theme of this issue and to contemplate the meaning of solidarity: Se So Neon’s 2nd EP, <Nonadaptation>. As a band that presents an alternative way of life through music, Se So Neon questions, “How should I, or we, form a relationship with others and society?” And their answer to this question is presented in their album, <Nonadaptation>.

First of all, what does the word ‘nonadaptation’ mean? According to Se So Neon, ‘nonadaptation’ is neither adapting nor refusing to adapt to society, but rather pursuing to coexist with others with one’s own critical standard. This album shows the track composition moving from ‘I’ to ‘we’, from isolation to coexistence. In the first two songs, the protagonist concentrates solely on her inner self. As the album progresses, she slowly shows interest in others and finally shares stories about ‘we’ in the end. As such, while the protagonist sang, “sometimes, I am so scared of everything,” running away from people around her in the first song <Midnight Train>, in the sixth track <Dong>, she sings and dances in her very own way in a city where numerous people coexist.

However, this album does not just view coexistence in a hopeful manner. In <Dong>, although the protagonist is dancing in the middle of the crowd, nobody is singing nor smiling with her. As such, not everyone can agree to one’s distinctive attitude towards life. Maybe that is why, in the last song <E>, the word “we” appears for the first time in the album yet is expressed as “complete despair.” In this sense, it is noteworthy that the protagonist nevertheless chose to stay in the city with others. Rather than isolation, she chose to stay with the people who could not sing nor smile with her.

When you wish to escape from this world you cannot understand, but still desire to be connected to others, this album may provide some help for you. Se So Neon will share with you a story of a person who walks with the world as a complete self without compromising with society. It is Se So Neon’s <Nonadaptation> where you can experience honest solidarity that may be incomplete and fragile, but never stops “being together.”

‘연대’를 설명할 수 있는 음악에는 어떤 것이 있을까? 다양한 곡이 있겠지만, 그중 필자가 이번 호의 주제 단어로 ‘연대’를 떠올리고, 그 의미를 고민해 보도록 도와준 음악이 있다. 바로 밴드 새소년의 두 번째 EP <비적응>이다. 음악을 통해 대안적인 삶의 태도를 제시하는 밴드 새소년은 “나는, 우리는 타인과, 사회와 어떤 방식으로 관계를 맺어야 할까?”라는 질문을 던지며 그 해답으로 앨범 <비적응>을 제시한다.

우선 ‘비적응’이라는 단어의 뜻을 살펴보자. 앨범 소개글에 따르면, ‘비(非)적응’은 사회를 무비판적으로 받아들여 사회에 ‘적응’해 내는 것도, 타인과 함께하기를 거부하며 ‘부적응’하는 것도 아닌, 자신만의 기준으로 공존을 추구하는 삶의 태도를 의미한다. 실제로 이 앨범은 ‘나’에서 ‘우리’로, 고립에서 공존을 향해 나아가는 트랙 구성을 보여준다. 전반부 곡에서는 화자가 오로지 자신의 내면에 집중하지만, 후반부로 갈수록 타인에게 시선을 돌리고 마지막 곡에서 비로소 ‘우리’의 이야기를 시작하는 것. 그렇게 첫 곡 <심야행>에서 “난 가끔 정말 모든 게 무서워”라며 하염없이 도망치던 화자는 후반부 곡인 <덩>에서는 수많은 사람이 공존하는 도시 속, 자신의 방식대로 춤추고 노래를 부른다.

하지만 이 앨범이 공존을 마냥 희망적으로 바라보는 것은 아니다. 노래 <덩> 속 화자가 수많은 사람 가운데서 춤을 추지만, 그 많은 사람 중 누구도 화자와 함께 춤추거나 웃어주지는 않기 때문이다. 개인이 지향하는 삶의 방식에 모두가 박수 쳐 줄 수 없고, 때로는 그에게 손가락질하는 이들도 나타나는 법이다. 그래서인지 마지막 곡 <이>에서는 앨범에서 처음으로 ‘우리’라는 단어가 등장하지만, 이 ‘우리’가 ‘완벽한 절망’으로 표현되기도 한다. 주목할 점은 그럼에도 불구하고 화자가 도시 속에서 사람들과 함께하기를 선택했다는 것이다. 화자는 자신과 함께 웃어주지 않는 이들 사이에서 춤을 출지언정 고립되기를 선택하지는 않았다.

이해할 수 없는 이 세상으로부터 멀어지고 싶을 때, 하지만 동시에 사람들과 함께 걷고 싶을 때 이 앨범을 들어보기를 추천한다. 조금은 외롭더라도, 사회와 타협하지 않은 온전한 ‘나’로서 세상을 걸어나가는 이에게 귀 기울여볼 수 있기 때문이다. 불완전하고 상처받기도 하지만, 그럼에도 함께하기를 멈추지 않는, 보다 솔직한 연대를 경험할 수 있는 새소년의 앨범 <비적응>이다.

“Be with Others: To Cast Light on Your Life”

by. SOYEON PARK

“Solidarity in Literature.”

People are gradually becoming more comfortable with anonymity and individualism. They draw a 'line' between themselves and others. However, we are now detecting changes in the world with our skin – unprecedented changes are frequent around the world. For that reason, 'solidarity,' which has a meaning of understanding, accepting, and moving forward together, is becoming the most important keyword above everything else. Here, I introduce a book that makes you reconsider 'solidarity' and 'relationship' for both society and me.

Son Won-pyeong's full-length novel <Almond> has been considered one of the most popular best-selling books for a long time despite the decreasing reading trend among adults in Korea. Yoon Jae, the protagonist of the story, cannot express normal emotions due to a rare brain disease called "Alexitimia" and therefore only looks at the world with reason. Since the story is focused on characters with such unique characteristics, readers get a chance to see the world from a perspective they usually did not think of in their daily lives. In other words, <Almond> promotes readers to reflect on things that have been overlooked in their daily lives.

Yoon Jae, an emotionally isolated child, was able to grow up after starting to interact with others. Other characters around him make not only Yoon Jae but also readers think about some important points such as hope, love, dreams, and family. Through Yoon Jae's growth, we realize the importance of 'building a relationship with others.' Before some incidents introduced in the book, his life was monotonous just as achromatic color, but as a result of understanding and accepting others through various trials and errors, a light eventually casted over his life. The same applies to us. Our lives shine brilliantly only when we coexist and live in solidarity with others. I hope that the solidarity of literature and art can brighten the lives of readers.

익명성과 개인주의 속에서 편안함을 느끼고, 자신이 타인의 '선'을 넘거나 타인으로 하여금 자신의 '선'을 넘어오게 하는 것을 허용하지 않는 사람이 늘고 있다. 하지만 전혀 없는 변화가 매 순간 몰아치고 전 지구적인 문제가 빈번하게 발생하는 오늘날에는, 다른 사람을, 다른 문화를, 다른 세대를 이해하고 수용하며 함께 나아가는 '연대'는 단연코 중요한 키워드가 될 것이다. 사회를 위한 그리고 나를 위한 '연대'와 '관계맺음'을 재고하게 만드는 책 한 권을 소개한다.

손원평 작가의 장편소설 <아몬드>는 감소하는 성인 독서량에도 오랫동안 인기를 끈 베스트셀러 도서 중 하나로 꼽힌다. '알렉시티미아'라는 희귀 뇌질환으로 정상적인 감정 표현이 불가능하고 오로지 이성으로만 세상을 바라보는 <아몬드>의 주인공 윤재를 초점자로 설정한 덕에, 우리는 평소에 생각지 못했던 관점으로 평소 당연하다고 여겨 간과해 왔던 것들을 포착할 수 있게 된다.

정서적으로 고립되어 마치 망망대해의 외딴섬 같은 아이였던 윤재가 성장의 기회를 얻는 것은 타인과 교류하면서이다. 윤재를 둘러싼 다른 인물은 윤재에게 그리고 우리 독자들에게 몇 가지 키워드를 던진다. 희망, 사랑, 꿈, 가족... 윤재의 성장을 통해 독자들이 절감하게 되는 것 중 하나는 '타자와 관계 맺음'의 중요성이다. 무채색이던 윤재의 삶에 빛이 드리워지기 위해서는 다양한 시행착오를 통해 타인을 마주하고 받아들여야 했던 것처럼, 비아(非我)인 모든 것과 부대끼며, 상상하고, 연대하며 살아가는 것만큼이나 우리의 삶을 찬란하게 빛내 주는 것은 없을 것이다. 연대의 문학 그리고 연대의 예술이 독자 여러분의 마음에도 찬란한 빛으로 드리워지기를 바란다.

PAGE 6

A scene from <Manseon>
(©National Theater Company of Korea)

TO THE LEFT

An illustration of <Almond>

PAGE 8

Cover art for <Nonadaptation>

CREATIVE CULTURE

1S1T YOUNGMIN KANG

APOKI

GHOOTREE

1S1T Youngmin Kang
1S1T Creative collective Artist
1s-1t.com

Major history
2016 B.A Industrial Design, Konkuk university
2018 Seoul design festival, Young designer promotion finalist
2020 Punto blu gallery Solo exhibition 2020 Salone Satellite Milano
2021 Rossana Orlandi Gallery, Guiltless plastic contest finalist
2021 Reebok global advertisement
2021 Alexander Wang collaboration
2021 Hyundai Genesis Artist model

1S1T YOUNGMIN KANG

“Art of Serendipitous Beauty”

Youngmin Kang of 1S1T Creative Collective is a rising designer who recreates PVC waste from pipe manufactory into art pieces. He expands his artistic realm through active collaborations with global brands and celebrities. Rooted in the courage to say yes when everyone else said no, Kang's work has remarkable shape and color discovered in the beautiful coincidence of the machine work. The sustainable attempts of utilizing plastic waste also pave a new way for futuristic, sustainable design. ACCESS interviewed Designer Youngmin Kang to delve into the exclusive details of the creation of his original masterpiece.

1S1T 크리에이티브 콜렉티브의 강영민 디자이너는 공장에서 폐기되는 PVC 소재를 감각적인 작품으로 재탄생시키며 한국 예술계의 큰 주목을 받고 있다. 강영민 디자이너의 작품에서 볼 수 있는 물감을 짠 듯한 형태와 버스 손잡이처럼 알록달록한 색감은 예술에 큰 조예가 없는 사람이라도 눈길이 가게 만든다. 모두가 아니라고 할 때 맞다고 하는 용기에서 시작된 강영민 디자이너의 작품은 우연 속에서 발견한 아름다움이 특징적이며, 폐기물 활용으로 얻을 수 있는 지속 가능성을 통해 디자인의 새로운 방향과 가능성을 제시한다. 남들과 다른 시각에서 대작을 탄생시킨 비하인드 스토리를 한층 더 깊이 있게 알아보기 위해 강영민 디자이너를 만나보았다.

YOUNGMIN KANG

by. SEOHYUN YUM

Reusing plastic waste is such an extraordinary and creative thing to do as an artist. Please briefly introduce your field as a designer and the initial motivation to use it as the main material for your art.

Art furniture designers like myself tend to deliver unique messages in their works, rather than aiming at commercial benefits. A few years ago, a pipe factory contacted and asked me if I wanted to collaborate with them. I found their plastic waste fascinating, so I was willing to accept their request. An interesting point is that the workers at the factory had considered plastic waste as junk for the past ten years. However, I thought that its shape was very attractive and decided to use it as an art material. If I had worked in the factory for a long time, I, too, would have perceived it as useless waste. However, I thought of it as original than useless.

You are well-known for your AFF collection, which is composed of objects that resemble the shape of squeezed paint. One of the most notable aspects of the AFF collection is its vibrant colors; how do you choose your color scheme for each piece?

The factory that I work with can produce any color. So I think of specific concepts or just spontaneously produce the colors. Some of my pieces are inspired by LA Lakers, The Starry Night by Vincent Van Gogh, Nike Jordans, or Billie Eilish. I think I love vibrant colors because of my childhood. I was raised in the States and I always loved the colorful toys or cereal boxes. I love how I can use many colors -that I love yet hadn't been able to- through the AFF collection.

플라스틱이나 폐파이프 같은 다양한 폐기물을 재활용하여 작품 활동을 하시는 것으로 많은 주목을 받고 계십니다. 이런 재료를 처음 사용했던 계기를 말씀해 주세요.

저 같은 아트 퍼니처 활동을 하는 사람들은 상업성 목적이 아니라 자신만의 색다른 이야기를 담아서 작업을 하는 경우가 많아요. 제 경우에는 파이프 공장에서 협업하고 싶다는 연락을 주셔서 공장을 견학하던 차에 공장에서 버려지는 폐 PVC를 보게 되었어요. 거기서 재미있었던 점은 공장 직원분들은 폐 PVC를 10년 동안 그냥 쓰레기로만 인지하고 계셨던 거예요. 하지만 저는 구겨진 모양 그대로 버려지는 폐기물들이 매력적으로 느껴져서 작품의 재료로 사용하게 되었어요. 만약 저도 그 공장에서 오래 일을 했다면 폐기물들을 쓸모없는 쓰레기로 바라봤을 거예요. 하지만 처음 보는 사람의 입장에서 폐 PVC는 쓰레기라기보다는 신선한 재료로 다가왔어요.

물감을 짠 듯한 모양의 가구와 오브제로 구성된 AFF 컬렉션은 작가님의 시그니처 컬렉션으로 알려져 있습니다. AFF 컬렉션의 가시적인 특징은 선명한 색깔이라고 할 수 있는데, 색채 선정은 어떤 방식으로 하시는 건가요?

제가 같이 일하고 있는 공장에서는 못 낼 수 있는 색이 거의 없어요. 그래서 특정 콘셉트를 갖고 만든 색 조합도 있고 그냥 나오는 대로 만든 것도 있어요. LA Lakers 농구팀의 시그니처 색이나 빈센트 반 고흐의 별이 빛나는 밤, 나이키 조던, 빌리 아이리시 등 여러 곳에서 색의 영감을 받아서 제작하기도 합니다. 그중 제가 알록달록한 색을 좋아하는 이유는 제 유년기와 연관이 있는 것 같아요. 어린 시절을 미국에서 보냈는데 장난감이나 시리얼 박스 같은 알록달록한 물건을 좋아했거든요. 항상 좋아했지만 실행에 어려움이 있던 색깔 구현을 AFF 컬렉션을 통해 많이 해소하는 것 같아요.

You seem to be especially interested in chairs out of all the furniture. You have once said that chairs are the basis of all things, what made you think so?

I think that chairs provide a space for basic human actions. Considering natural human instincts, the act of sitting is one of the most basic actions before tool usage, and it allowed for the rise of civilization. That's why I thought of sitting down as very productive and became interested in chairs. I majored in industrial design in college, where we learn to design electronic devices for furniture and objects. I was into designing electronic devices, but I had to focus on function and user compatibility. It was hard for me to represent my art in them. So I started focusing on chairs that I love because I can make them with my own hands, which makes them more personal.

다양한 가구 중에서 의자에 특별히 관심이 많으신 것 같습니다. 과거 인터뷰에서 의자는 모든 물건의 기본이라고 하신 적이 있는데 왜 의자를 특별하게 생각하시게 되었는지 궁금합니다.

의자라는 물건은 인간 행위의 기본이 된다고 생각해요. 인간의 본능적인 행동을 보았을 때 앉는 행위는 도구 사용 이전에 사람들이 가장 기본적으로 할 수 있는 행위이고 그 행동을 바탕으로 문명이 발전했잖아요. 그런 면에서 앉아 있는 자세에서 부가가치가 많이 창출된다는 느낌을 강하게 받았어요. 또 제가 산업디자인 전공이었는데 학생 때는 전자기기 디자인 쪽에 관심이 있었어요. 근데 전자기기의 경우 기능에 포커스를 맞출 수밖에 없고 사용자를 고려해야 하다 보니 저만의 이야기를 담아내기가 힘들었거든요. 그래서 제가 손으로 직접 만들 수도 있고 저만의 얘기를 더 쉽게 풀 수 있는 의자에 포커스를 맞추게 되었습니다.

PAGE 13

Untitled place AFF vase 80*80*200 PVC Plastic

ABOVE

Desker Design Store AFF vase 80*80*200 PVC Plastic

You collaborate with many brands or celebrities through the AFF collection: What are the pros and cons of collaborations?

I meet many different people through collabs and I love to learn the behind-the-scenes of my favorite brands. I initially planned on studying abroad to interact with a broader range of people but these collabs do the job. The downside of collabs is that I cannot tell my own story. I want people to be curious about me as an artist, like my background, my childhood, or my intentions. But when I collaborate with a brand, I represent the brand identity, so it is a little unfortunate to have to give up my voice.

AFF 컬렉션을 진행하면서 다양한 브랜드와 셀럽들과 협업을 하고 계십니다. 콜라보를 할 때 좋은 점과 어려운 점이 있다면 무엇인가요?

콜라보레이션을 진행하면 지금까지 만나보지 못했던 사람들을 만날 수 있고 브랜드 관계자들이 어떤 생각을 가지고 일을 하는지 알아갈 수 있어서 좋아요. 제가 원래는 다양한 사람들과의 교류를 목적으로 유학을 가고 싶었는데 이런 협업이 그 역할을 대신해 주기도 하는 것 같아요. 그 반면에 단점은 저만의 이야기를 못하는 점인 것 같아요. 이 작가는 이 작품을 어떤 의미로 만들었을까, 이 사람이 성장한 배경은 어떨까, 어떤 삶을 살고 있을까 등 사람들이 저에 대해 궁금해했으면 좋겠거든요. 브랜드랑 협업을 하면 브랜드 아이덴티티를 나타내기 때문에 개인적인 이야기를 포기하는 부분이 생길 수밖에 없어서 좀 아쉽기는 하죠.

TO THE RIGHT

Sikmulkwan PH Litmus collection (Stools) 300*300*350 PVC Plastic

BELOW

Side Gallery(Barcelona) Assembled Sofa 900*850*730 PVC Plastic

My next question is about your Litmus Test exhibit that was conducted early this year. Coexistence was your main concept of the exhibit; I thought the link between 'coexistence' and 'litmus test' was that it each represents 'diversity' and 'division.' Do you think there are any prerequisites for different things to coexist?

This could be the answer to my work ethic as a whole. People form their own perspectives according to their different experiences in life, so we can't tell what's right or wrong. If we label the perspectives as colors, they are not just black and white. There are numerous colors in between, and I curated the exhibition on the litmus test thinking about what color I have in the spectrum.

You have once said that art and designed products do not have boundaries. What do you think is the most desirable way for industrial design and artistic design to coexist?

Designed products have a mass production process through factories and serve people with convenience. Therefore, the manufacturing processes must be accurate and are usually operated within a framework. When a process is stuck in a framework, it fails to unfold the infinite potential or think outside the box. Since there is always a potential for extraordinary ideas, I think it is best to be open about the limitless opportunities of industrial design just like artistic design.

올해 초에 진행되었던 리트머스 테스트 전시회에서는 공존 조형이라는 콘셉트로 작품 활동을 하셨는데 각각 '다양함'과 '구분'이라는 특징을 갖고 있는 '공존'과 '리트머스 테스트'를 연관시킨 점이 인상깊습니다. 분명하게 구분되는 존재들이 공존하는 데 필요한 요소가 있다고 생각하시나요?

이 질문은 제 작품 철학 전반에 관한 대답이 될 수 있을 것 같네요. 사람의 가치관은 각자의 경험을 바탕으로 형성되기 때문에, 그 가치관의 옳고 그름을 판단하기는 힘들어요. 그래서 가치관을 색깔이라고 생각한다면, 그 색이 흑백만 있는 게 아니라 그 사이에 수많은 색이 존재하는 거고요. '우리는 이 색들 중 어떤 색을 가지고 있을까?' 하고 생각하는 차원에서 리트머스 테스트라는 콘셉트를 잡고 전시를 진행해 봤어요.

예술품과 디자인된 제품의 경계가 없다고 생각하신다고 하신 적이 있는데, 산업 디자인과 예술 디자인이 큰 구분 없이 공존할 수 있는 이상적인 방법은 무엇이라고 생각하시나요?

산업 디자인은 공장이라는 매개를 통해 대량 생산의 프로세스를 갖추고 더 많은 사람들에게 특별한 가치나 편리함을 제공하려는 목적이 있어요. 그 때문에 제작 프로세스가 굉장히 정확해야 하죠. 그런데 정확성을 추구하다 보면 틀 안에 갇히게 되기 쉬워요. 정해진 틀을 조금만 벗어나도 획기적인 아이디어가 나올 수 있으니, 산업 디자인도 예술품과 비슷하게 무한한 가능성을 열어두고 생각하는 게 좋다고 생각해요.

Working with recycled materials, you must be interested in sustainability. With heightened environmental awareness, the art community is pursuing sustainability more than ever. What do you think about the prospects of sustainability in the art community in general?

As an artist, I believe that being constantly aware of sustainability and eco-friendliness along with producing new ideas contributes to society as a whole. Influencing how people think rather than specific technique —for me changing perspectives on the ‘junk’ —is what an artist must do. Inducing awareness is the most important thing. Questioning social stereotypes and providing a positive influence on the environmental area is my primary job as an artist.

재활용된 재료로 작품 활동을 하시다 보니 환경에 관심이 많으실 것 같습니다. 환경 오염에 대한 경각심이 높아진 만큼 작가님께서도 향후 예술계 전반에서 지속 가능성의 전망을 어떻게 생각하시나요?

예술가로서 지속 가능성과 환경에 계속 신경을 쓰고 다양한 아이디어를 쏟아낸다면 사회에 많은 기여를 할 수 있다고 생각해요. 직접적인 기술을 제안하기보다는 사람들의 생각에 영향을 미치는 것, 즉 제 경우에는 쓰레기를 쓰레기가 아니라고 바라보게 하는 것이 예술가의 역할인 거죠. 그래서 인식을 개선하는 게 예술가로서의 가장 중요한 역할이라고 생각해요. 사회 통념이나 견고하게 굳어진 가치관에 대해서 다시 질문해 봄으로써 환경 분야에도 선한 영향력을 미치는 것이 예술가로서 제가 해야 할 일인 거죠.

Kang's pursuit of sustainability and coexistence of both industrial and artistic design shows a desirable model of a modern artist. Many artists conflict seeking balance between personal artistic goals and relevance. It was astonishing to find his ability as an artist to show both trendiness and originality in his work. The idea of changing other people's perspectives through one's own work is something all artist must aspire.

강영민 디자이너의 산업 디자인과 예술 디자인을 구분하지 않고 연대를 추구하는 가치관, 그리고 폐기물을 예술로 재탄생시키는 지속 가능한 작업 방식은 현대의 아티스트로서 바람직한 표상을 보여주는 것 같다. 아티스트라면 누구나 개인적인 목표와 시대적인 흐름 사이의 균형을 맞추는 데에 어려움을 겪는다. 하지만 강영민 디자이너가 아티스트로서 트렌드와 독창성을 모두 담아내는 점이 정말 놀라웠다. 것처럼 작품을 통해 타인의 시선을 바꾸는 일은 아티스트라면 누구나 꿈 꿀만한 일이다.

BELOW

Side Gallery(Barcellona) AFF table 450*450*730 PVC Plastic

APOKI
VV Entertainment
First Appearance - April 17, 2019

Youtube APOKI
INSTA @imapoki
TIKTOK @apoki.vv

ALBUM
2021. 02 <GET IT OUT> 1st Single Album
2021. 06 <Coming Back> 2nd Single Album
2021. 12 <Shut Up Kiss Me> 3rd Single Album

APOKI

“APOKI,
a Space Bunny to Korean Virtual Influencer”

What kind of image do you come up with when you hear the word, 'Artists'? Music and dance performances they make? Communications they share with fans? It could be the image of a 'creator' who produces drawings or music. What if those artists do not exist in the reality?

흔히 '아티스트'라고 했을 때 어떤 이미지가 떠오르는가? 무대에서 춤을 추고 노래를 부르는 모습? 팬들과 일상을 공유하며 소통하는 모습? 혹은 정말 그림을 그리고 작곡을 하는 '크리에이터'로서의 모습을 상상할 수도 있다. 그런데 그 아티스트가 현실 속에 존재하는 인물이 아니라면?

'Virtual artists' are artists performing in virtual space. Recently, new artists have been introduced who only exist over the screen. We could meet one of the virtual artists, 'APOKI', who already launched three single albums during 2021.

'버추얼 아티스트'란 가상의 공간에서 예술 활동을 하는 아티스트를 뜻한다. 최근 모니터 속 가상세계에 존재하는 아티스트들이 등장하고 있다. 우리는 그중에서 2021년 한 해 동안 3장의 싱글 앨범을 발매하며 활발하게 활동을 이어나가고 있는 버추얼 아티스트 '아뽀키'를 만나보았다.

APOKI

by. HANEUL CHOI

We want to hear about the musicality that APOKI pursues. 'Virtual artist' might be a little unfamiliar to people. Then, is there a special message or music style you want to deliver by your music as a Korean virtual artist?

아뽀키라는 아티스트가 추구하는 음악성을 알고 싶습니다. '버추얼 아티스트'라는 개념 자체가 사람들에게 생소할 수 있는데, 한국의 버추얼 아티스트인 아뽀키가 추구하는 음악 스타일이나 자신의 음악을 통해 전하고 싶은 특별한 이야기가 있을까요?

There is nothing decided by one answer for my music style or message. When producing my album, I just try to express emotions or images that I fall in as best as I can. As I usually do activities in Korea, I think my fashion and music performances contain Korean traits in some parts. But in fact, or friendly speaking, since Korean style or music have become global-wide, I consider myself more Earthy rather than Korean. (smile) EARTH-WIDE!

음악 스타일이나 메시지가 딱 한 가지로 정해져 있지는 않아요. 그냥 앨범을 작업할 시기에 '꽃힌' 감정이나 이미지를 최대한 잘 표현하려고 노력하고 있어요. 또한 한국을 주 무대로 활동하면서 작업을 하다 보니, 저의 의상이나 음악 퍼포먼스 등이 어떤 면에서는 한국적이고 케이팝스럽기도 하다고 생각해요. 사실 한국의 스타일이나 음악이 현실점에 워낙 세계적이라 저는 제가 한국적인 것보다 지구적이라고 생각해요. (웃음) EARTH-WIDE!

As time goes by, we can see that the moving and angle of the camera are improving in the videos you upload. What kind of concerns and efforts have you had in the process of creating better content?

First, our team is constantly evolving and developing at every moment. Especially, the concept of the first music video and the second one was very different. Between the gap, there was a change in moving direction. I appreciate people to notice that! Also, I always have concerns such as, 'What part of me can I show to Earth fans?' or 'Is there something that nobody has yet tried on Earth?'. Seriously, I think about these questions every day. This process might be hard but actually, I find it more fun yet.

시간이 갈수록 아뽀키가 업로드하는 영상 속 카메라 움직임이 많이 자연스러워졌다는 평을 받고 있어요. 더 좋은 퀄리티의 콘텐츠를 제작하기 위해 어떤 고민과 노력이 있었나요?

저와 제 팀은 매 순간 발전과 진화를 거듭하고 있습니다. 특히 첫 번째 뮤직비디오와 두 번째 뮤직비디오는 콘셉트가 많이 달랐어요. 그런 과정에서 자연스럽게 연출적인 요소도 변화가 있었는데 그걸 알아봐 주신 것 같아 정말 감사합니다! 그리고 항상 '다음에는 지구 팬분들에게 어떤 재밌는 모습을 보여드릴까? 여태 지구에서 한 번도 하지 않은 것은 없을까?' 하고 정말 매일 고민하는 것 같아요. 그 과정이 힘들 수도 있지만 아직까지는 정말 즐겁습니다.

Where do you get help or feedback before you release a new album? Is there a specific standard when you decide overall concept, style, or performance stage?

First of all, I proceed with all works starting from concept to making outcomes with crews from Earth. I never could have done it without help from my beloved Earth friends. I want to take this time to say thank you to them. When I make an album, I search for some standards or topics that can fully express my music in the overall concept and visual elements. Then, I try a variety of things to find something virtual that only I can do.

하나의 앨범을 낼 때 아뽀키 본인 외에 어떤 분들에게 도움을 받고 계신가요? 전체적인 콘셉트나 옷 코디, 무대 배경을 정할 때 기준이 따로 있을까요?

지구에 있는 크루들과 콘셉트부터 모든 제작 과정을 함께 해 나가고 있어요. 친한 지구인들의 도움이 없었다면 도무지 할 수 없었을 겁니다. 이 자리를 빌려 도움을 주신 지구인 친구들에게 고맙다고 이야기하고 싶습니다. 작업을 할 때, 전체 콘셉트나 비주얼적인 요소 모두 최대한 저의 음악을 잘 표현해 주는 것을 기준으로 두고, 그다음엔 '나만이 보여줄 수 있는 버추얼한 것이 없을까?' 고민하고 여러 가지 시도를 하는 편이에요.

As the COVID pandemic has continued, the public has shown more interest in meta-verse and virtual artists. What are the strengths of virtual artists?

Performance has expanded from limited space to a meta-verse world where we can transcend time and space. Unlike ordinary singers, I feel free from time and space restrictions. That makes me possible to give new experiences that earthmen have never had before. I might be able to try things that people only dreamed of. That is my strength. This is the literal meaning of Virtual Reality!

Do you have any specific plans to maintain your popularity as an artist after the pandemic?

First, I sincerely hope that this pandemic would end soon! Also, I think the new era has already come closer before the pandemic, but it made it faster than we imagined. I suppose everyone would soon be able to freely visit the meta-verse space where I live. The way to maintain my popularity is the image that only I can create: music. I will prepare fun things we can play within the meta-verse!

Now you have three hundred thousand YouTube subscribers, and massive popularity on Tik Tok and Instagram, but I suppose that it has been tough before you came this far. What helped you to keep going?

There was a time when I wondered if the expected world would finally come. However, with cheering from fans and my crews, I could head on to the next step. I am stronger than you thought. (smile) Now, Tik Tok followers are 2.5M, and for Instagram, 45K. I can show my charm through these platforms, but still, social media has limitations. I have bigger plans and visions than simply becoming a social media influencer with many followers and still working on it.

코로나 팬데믹이 심해진 이후로 메타버스 혹은 버추얼 아트에 사람들의 관심이 높아졌는데, 버추얼 아티스트만의 강점으로 무엇이 있을까요?

공연이라는 것이 예전에는 제한된 공간 안에서 이루어지는 개념에서 요즘은 메타버스 세계에서 시공간을 초월하여 활발히 진행되는 개념으로 확장되었어요. 전 다른 아티스트에 비해 공간적, 시간적 제약에서 더 자유롭다 보니, 이전에 지구인이 경험하지 못했던 새로운 경험을 제시할 수 있다고 생각해요. 꿈으로만 가능했던 것을 과감히 시도할 수 있지 않을까 싶어요. 그게 바로 저의 강점이예요. 이것이 바로 문자적 의미 그대로의 Virtual Reality!

팬데믹이 종료된 이후에도 아티스트로서 인기를 유지하기 위한 구체적인 계획이 있을까요?

저는 일단 팬데믹이 빠르게 종료되길 간절히 바라고 있어요! 그리고 팬데믹 이전부터 지구에는 새로운 시대가 열리고 있었는데 팬데믹으로 그 시기가 좀더 빨리 다가왔다고 생각해요. 앞으로 여러분이 제가 있는 메타버스의 공간으로 자유롭게 오실 수도 있고, 저와 함께 만날 수 있는 날이 곧 올 거라고 생각해요. 인기를 유지하는 방법은 저만이 보여줄 수 있는 모습, 음악이라고 생각합니다. 저는 이 메타버스에서 여러분과 함께 재밌게 놀 것들을 준비해 두고 있겠습니다!

지금은 유튜브 구독자도 거의 30만 명이 되었고, 틱톡이나 인스타그램에서도 인기가 엄청난데, 아무래도 여느 아티스트가 그랬듯 유명해지기 전에는 많이 힘들었을 것 같아요. 그때는 어떻게 버틸 수 있었나요?

분명히 제가 그리는 세상과 저의 모습이 올 거라고 믿으면서도, 그런 날이 언제 올지 고민하던 시기가 있었어요. 하지만 조금씩 저를 알아봐 주시는 팬들의 응원이 있었고, 꾸준히 함께해 준 크루들이 있었기에 그다음 스텝을 나갈 수 있게 되지 않았나 싶어요. 전 강하답니다. (웃음) 현재 틱톡은 팔로워 수가 2.5M, 인스타는 45K 입니다. 이런 SNS 플랫폼을 이용해 제가 가진 매력을 보여드리고 있지만 여전히 SNS는 제약이 있고 한계가 있다고 생각해요. 단순히 팔로워가 많은 SNS 인플루언서 이상의 더 큰 계획과 비전을 가지고 있고, 그날을 위해 노력하고 있어요.

What kind of activities, music, concept, or final goal do you want to challenge?

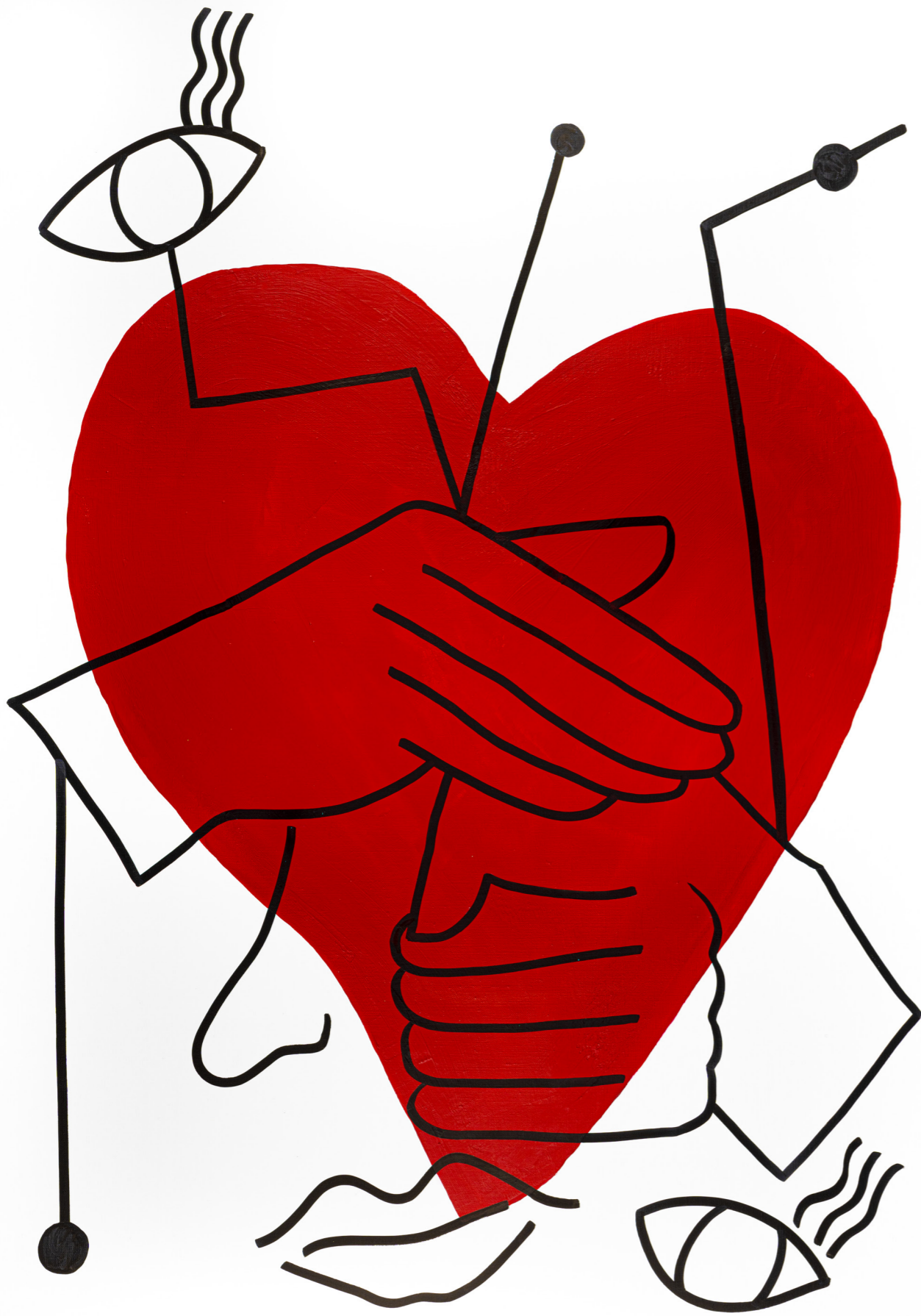
As I broaden the area, I want to work with more artists on Earth and make more new, fascinating, and fun activities. Just like other artists, I want to hold my own concert. That could be either inside meta-verse or even Coachella. I am trying hard to think that this dream is not too far from my current status. I want to create transcending music on Earth as long as possible. APOKI's Coming at ya!

There was no difference between the interview with APOKI and those with other artists in reality. If one can please the public and communicate with people, does it actually matter whether it exists in the real world? Is there a big difference between pre-existing artists and artists made by computer graphics? Virtual artists are one of the new methods of building solidarity with fans for this recent era in which everything is taking place online due to COVID-19. Moreover, we can say that 'virtual human,' the form of virtual artists, is the online realization of our desire to bond with others even in this situation.

마지막으로 나중에 도전하고 싶은 활동, 음악과 무대의 콘셉트, 장기적인 목표는 무엇인가요?

저의 활동 범위를 넓혀 가면서, 더 많은 지구인 아티스트들과 협업해 보고 싶고 더 멋지고 더 새롭고, 더 재미있는 일들을 만들어 내고 싶어요. 다른 아티스트들과 마찬가지로 저만의 콘서트를 열고 싶답니다. 그게 메타버스 안일 수도 있고, Coachella가 될 수도 있죠. 그 꿈이 멀지 않았다고 생각하며, 열심히 노력하고 있어요. 오래오래 이곳 지구에서 시공간을 초월하는 멋진 음악을 하고 싶어요. APOKI's Coming at ya!

아뿐키와의 인터뷰는 실제 아티스트와 하는 인터뷰와 다를 것이 없었다. 꼭 현실에 존재할 필요 없이 사람들을 즐겁게 해주고 소통만 할 수 있다면 형태에 상관없이 누구나 아티스트가 될 수 있지 않을까? 기존 아티스트와 컴퓨터 그래픽으로 만들어진 아티스트, 그들 사이에 큰 차이가 있을까? 버추얼 아티스트의 등장은 코로나로 모든 것이 비대면이 되어버린 요즘, 아티스트가 팬들과 연대를 쌓을 수 있는 새로운 방법을 연구한 결과라고 할 수 있다. 더 나아가 아티스트의 형태를 하고 있는 '버추얼 휴먼'이란 서로가 만나지 못하는 상황에서 어떻게든 타인과 연대를 쌓고자 하는 의지가 온라인상으로 구현된 것이라고 생각한다.

Ghootree

Art director

2015 The Design Team Leader and Ambassador at The World Assembly for Women with Disabilities

2015 Solid Party VOL.4 Art Director

2013~ Solid Party Art Director

Award

2021 This year's Gender Equality Culture Award / New Women's Culture Award

2019 NaverXWithPiano <Performance Donation Challenge for the Deaf Cochlear Implant Surgery Fund> Grand Prize

Exhibition

2021 IFC mall NFT- Sign Language Artwork Showing

2021 Naver Zepeto - Urban Break World _ Sign Language Artwork Showing

2021 Art Asia - Urban Break Art Fair

2018 Blossom in my mind - Public Art Project @Seoul Foundation for Arts and Culture

2014 Louvre Art Fair [Louvre Museum, Paris]

2013 Barrier Free Film Festival - Film Festival for the Deaf-Blind <Inviting Sign Language Artist GHOOTREE 展>

Performance

2021 The 4th Korean Parallel Smartphone Film Festival Opening Film 'Hands And Wings' heroine

2021 SAMSUNG The Terrace - Spring on The Terrace _ Sign Language Performance

2020 Signature Sound Regardless of gender Special Exhibition "R" Live Performance @Page Myeong Dong

2019 PAUL & JOE BEAUTE x DAZED Art Project My Cat Exhibition _ Sign Language Performance

2017 HUMAN TROPISM - 'You, flowers blooming' Sign Language Invitation Performance @Daejeon Culture and Arts Foundation

GHOOTREE

*"Sign Language Art,
Expanding Social Influence through Ghootree"*

Language is a means of communicating with other people. But what is the language for people who cannot hear? It's sign language. However, most people who can hear are not interested or are not familiar with sign languages. In this situation, we met Ghootree, who is drawing public attention through sign language paintings and performances.

언어는 상대방과 소통하게 해 주는 수단이다. 그렇다면 들을 수 없는 사람들의 언어는 무엇일까? 바로 수어이다. 하지만 들을 수 있는 사람들은 대부분 수어에 관심이 없거나 잘 모르는 편이다. 이러한 상황 속에서 수어 그림과 수어 퍼포먼스를 통해 대중들의 이목을 집중시키고 있는 지후트리를 만나보았다.

GHOOTREE

by. YESOL LEE

You described yourself as a “sign language artist/hand singer,” can you tell me why?

The name sign language artist itself has two meanings. I came to call myself a sign language artist, meaning that I tell the story with my hands and also because I convey the story of my hands through sign language performance. Moreover, the Korean expression “꾼” itself means someone who is crazily into something, or it's done by someone who really loves it. In this way, I'm crazy about “hand.” When we meet someone for the first time, we shake our hands. Thus, in this case, the hand is the first part two different persons get to touch. I was mesmerized by this and decided to deliver something in the language using my hands. Moreover, as much as I'm into hands, I thought it was important for other people to feel this so that they find sign language meaningful and make various interpretations of my performance. This was the reason why the name “hand singer” was created because it increased interest in sign language and expanded interpretation.

If you look at the paintings, you use a lot of warm colors, such as yellow. Do you have specific colors you like to use when you draw?

The reason why you felt that way is because I was deeply influenced by yellow in the earlier days. The first influence of it was in the yellow freesia flowers that my mother bought me when I was young. The color of yellow freesia spreading brightly after being shone by the sunlight was very beautiful, and I still remember the bright image of it. When I got older, I noticed that yellow can look gloomy after seeing Van Gogh's work in art class. I thought, “Wow, color can have a personality,” and I began to think a lot about colors since then. Because I saw all the warmth and depression in the color yellow, I decided to put the keyword emotion in and express it through colors. So when I work, I don't shake off the colors that come out of my emotions. By doing this, when I look back on the works I did earlier, I can think to myself, ‘I was a little depressed when I used this color at this time.’ Likewise, I tend to express the honest state as it is in the atmosphere of my work. This is why I think about honest feelings a lot and try to capture them in my work.

지후트리 님은 스스로를 ‘수화 아티스트, 손소리꾼’이라고 표현하셨는데 그 이유를 말씀해 주세요.

수화 아티스트라는 명칭 자체가 두 가지 의미를 지니고 있어요. ‘손 수(手), 말할 화(話)’라고 해서 손으로 이야기를 말한다는 뜻과 이렇게 손의 이야기를 퍼포먼스를 통해 전달한다는 뜻으로 스스로를 수화 아티스트라고 부르게 되었어요. 또 손소리꾼이라고 칭하는 이유는 ‘꾼’이라고 표현하는 것 자체가 한 가지에 흠뻑 빠져 있거나 한 분야를 정말 사랑하는 사람을 일컫는 표현이잖아요. 저는 ‘손’에 흠뻑 빠져거든요. 우리가 타인과 처음 만날 때 제일 처음 닿는 부분이 손이에요. 손을 통해 악수하고, 이 손을 통해 가장 먼저 다른 사람의 체온이 닿으니까, 저에게 손으로 하는 언어가 무척 매력적으로 다가왔어요. 제가 손을 사랑하는 만큼 다른 사람도 이것을 느껴야 수화에 의미 부여를 하고 제가 하는 퍼포먼스를 다양하게 해석할 수 있다고 생각하거든요. 이렇게 손소리꾼이라는 호칭을 통해 손으로 하는 수어에 관심이 늘어나고 해석이 확장되는 과정이 담겨 있었으면 해서 이 명칭을 만들게 되었어요.

수어 그림을 보면 노란색처럼 채도 높은 색을 많이 쓰셔서 따뜻한 느낌을 받을 수 있었습니다. 그림을 그리실 때 애용하시는 색감이나 추구하는 분위기가 있으신가요?

노란색이 많이 느껴졌던 이유는 제가 어릴 때 노란색의 영향을 많이 받았기 때문이에요. 어렸을 때 어머니가 노란 프리지어 꽃을 사다 주신 적이 있는데, 꽃이 햇살과 닿아서 영롱하게 펼쳐지는 느낌이 너무 예뻐거든요. 그 노란 프리지어의 밝은 이미지가 아직도 생생하게 기억나요. 조금 더 커서는 미술시간에 빈센트 반 고흐의 작품을 보며 노란색이 우울해 보일 수도 있다는 것을 깨달았어요. ‘색깔에도 성격이 있을 수 있겠구나’라는 생각이 들면서 색깔에 대해서 많은 생각을 했던 것 같아요. ‘노란색이 주는 따뜻함과 우울함을 다 봤으니 감정이라는 키워드를 색에다 넣어서 발현 시켜야겠다’라고 마음 먹었죠. 그래서 저는 작업할 때 제 감정에서 나오는 색을 떨쳐내지 않고 일단 다 담아요. 그러면 나중에 제가 한 작품을 되돌아봤을 때, ‘이때 이 색을 쓴 거 보니까 살짝 우울했구나’하는 감정을 느낄 수 있어요. 작품의 분위기에서도 있는 그대로의 솔직한 상태를 표현하려고 하는 편이에요. 그래서 저는 솔직한 감정에 대해 많이 고민하고, 그것을 제 작품에 고스란히 담아 내기 위해 노력해요.

You have presented several works of “Sign Language Picture Diary,” which contains paintings and writings. I am curious about the process. Do you write after drawing first or vice versa?

I have to say both of them are included. Since there is a story in the picture, there are times when I write based on the story contained in the picture. But sometimes, I draw based on the story that I wrote earlier. I think the personality of the text is similar to the voice and tone. Just as there is a sharp tone and a soft tone, I tend to give personality to my writings. Then, there will be times when there are many curves in the picture, or where colors are expressed a bit dark, or times when there are many shapes in the paintings. In other words, the process of my work depends on the storytelling of the picture and the nature of the story.

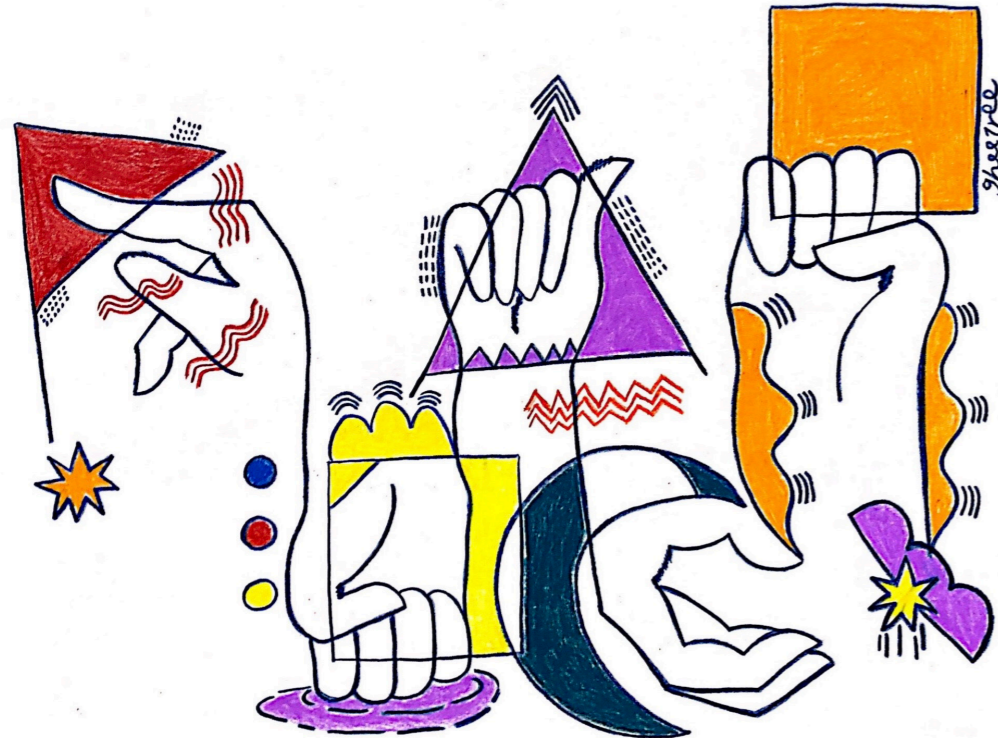
수어와 관련된 그림과 글을 담은 ‘수어 그림일기’ 작품을 여러 차례 선보이셨는데요, 그 작업과정이 궁금합니다. 그림을 먼저 그린 후에 글을 쓰시나요, 아니면 그 반대인가요?

두 개 다 포함이에요. 그림 안에 스토리텔링이 들어가 있으니 그림을 그린 후 그 안에 담긴 스토리텔링을 기반으로 글을 쓸 때도 있고, 스토리를 기반으로 그림을 그릴 때도 있어요. 그 이유는 글의 성격이 목소리나 말투와 비슷하다고 생각하거든요. 말투가 날카로운 게 있고 부드러운 게 있듯이 제 글에도 성격을 주는 편이에요. 그러면 그림에 곡선이 많이 나올 때도 있고, 색이 좀 진할 때도 있고, 도형이 많이 나올 때도 있고, 그렇게 다양하거든요. 즉, 그림의 스토리텔링에 따라서 다르고 이야기의 성격에 따라 작업 과정이 달라지는 것 같아요.

PAGE 28
Ghootree, “Love”

PAGE 30
Ghootree, “Face Flower”

BELOW
Ghootree, “p.e.a.c.e”

Your performance on “Wild Flower” was impressive. What kind of process do you go through to complete the performance of a song?

Usually, songs with lyrics don't take that long. All you have to do is to convert the lyrics into sign language. However, songs without lyrics relatively take a long time, which is about three days to three weeks at the longest. When there are no lyrics, I listen to the song and ask myself, “What is the character of this song? If this song was born as a person, what kind of person would he/she be?” Thinking about these, I write an article answering those questions. After I finish writing, I convert what I wrote into sign language and make it blend in with the song. So I never start converting unless my article is solid. Sign language isn't just about moving your hands, but your facial expressions are extremely important. Just as we speak in voice language, facial expressions are the tone in sign language. That's why I have to think a lot about how to convey this tone well.

지후트리님의 야생화 퍼포먼스를 인상 깊게 봤는데 이렇게 한 곡의 퍼포먼스를 완성하기 위해 어떤 작업과정을 거치시나요?

보통 노랫말이 있는 곡은 작업이 그렇게 오래 걸리지 않아요. 가사를 수화로 변환하면 되거든요. 하지만 노랫말이 없는 곡은 짧으면 3일, 길면 3주 정도로 비교적 오래 걸리는 편이에요. 가사가 없으면 곡을 들으며 ‘이 곡은 어떤 성격이지? 만약 이 곡이 사람으로 태어난다면 어떤 사람으로 태어날까?’ 같은 질문들을 스스로에게 하거든요. 이런 생각을 하며 ‘이 곡이 글로 나오면 이런 성격을 띠겠고, 사람으로 치면 이런 사람으로 태어나겠다’라고 글을 써요. 글을 다 쓰면 이것을 다시 수화로 변환해서 곡과 어우러지게 만드는 거죠. 그래서 저는 스토리텔링이 견고하지 않으면 절대 변환 작업을 시작하지 않아요. 아무래도 수어는 손만 움직이면 되는 것이 아니라 얼굴 표정도 잘 드러나야 하거든요. 저희가 음성 언어를 뱉을 때와 같이 얼굴 표정이 수어에서는 말투예요. 그래서 이 말투를 어떻게 잘 전달할 수 있을까 하는 고민을 많이 하는 것 같아요.

ABOVE
Ghootree, “Wild Flower” performance

What do you focus on when expressing different genres of music, such as hip-hop and ballad?

The point that I pay attention to when expressing different genres is the speaker's feelings and attitudes in the music. The most different thing when expressing other genres in sign language performance is tempo. The difference in tempo is the difference in speed at the end, so I tend to consider this matter more. When I need to deliver something quickly as in a rap performance, I become alive and active. On the other hand, during a more lyrical ballad performance, it feels like I'm reciting the words and comforting the audience. Therefore, I always read the lyrics first. When reading, ballad songs make me think that 'I should slowly deliver the message to people as if I'm reciting a poem'. In the case of hip-hop, I feel like I should continuously move back and forth in space like running water. That's why the audiences feel different since the attitude itself is not the same.

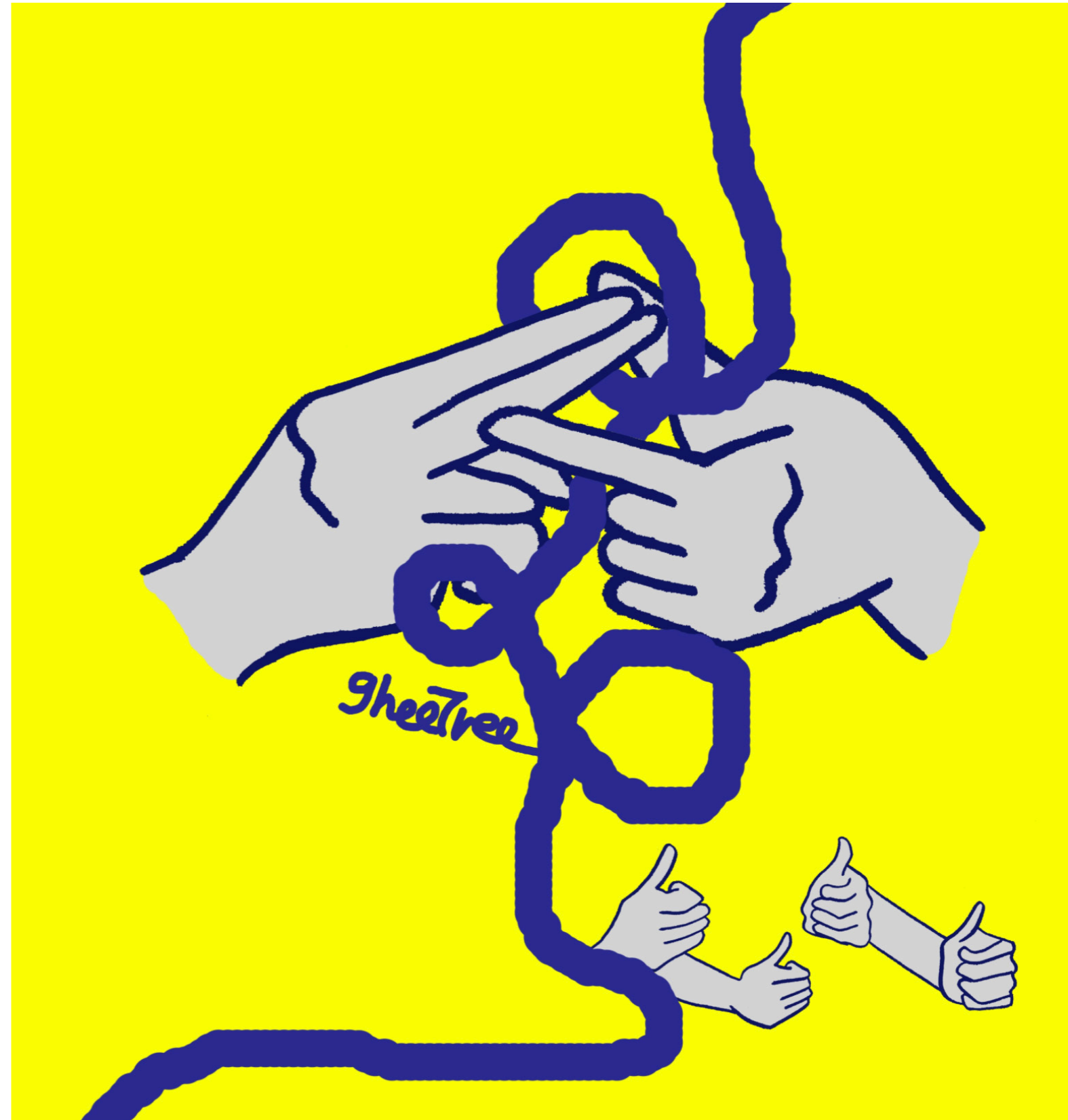
힙합과 발라드처럼 서로 느낌이 다른 장르의 음악을 표현할 때 각각 어떤 부분에 초점을 맞추셔서 퍼포먼스 작업을 하시나요?

장르에 따라 유의하는 포인트는 가사와 템포에 담긴 발화자의 감정과 태도예요. 아무래도 수어 퍼포먼스에서 다른 장르를 표현하게 될 때 가장 달라지는 점은 템포거든요. 템포의 차이는 결국 사람 말투의 빠름과 느림의 차이이기 때문에 이 부분을 좀 더 고려하는 편이에요. 랩처럼 빠르게 내용을 전달해야 할 때는 박진감 있고 생동감 넘치게, 반면에 조금 더 서정적인 느낌이 강한 발라드 곡은 읊어주고 다독여 주는 느낌을 담아 작업해요. 그래서 제가 가사를 먼저 읽어봐요. 그러면 발라드는 마치 시를 낭독하는 것처럼 '천천히 읊으며 사람들에게 메시지를 전달해야지' 하는 생각이 많이 들고, 랩 같은 경우에는 흐르는 물처럼 박진감 넘치게 공간을 계속 왔다 갔다 하는 느낌을 줘야 한다는 생각이 들어요. 그러니까 보는 사람도 느낌이 다르죠. 애초에 자세 자체가 다른 거예요.

The interview with Ghootree was an interview where you could learn about the numerous possibilities of sign language through the process of sublimating sign language into art. In particular, her sign language paintings and performances carry a huge significance as cultural arts that can be enjoyed without boundaries between society. We look forward to her future, where she will continuously introduce sign language to the public through collaborating with various media.

지후트리와의 대화 속에서는 수어가 예술로 승화되는 과정에 대해 배우며, 수어가 가진 수많은 가능성을 엿볼 수 있었다. 특히 지후트리의 수어 그림과 수어 퍼포먼스는 농인과 청인 구분 없이 함께 즐길 수 있는 문화예술로서 큰 의미를 지닌다. 향후에도 여러 매체와 콜라보레이션을 통해 수화 언어를 더 많은 대중에게 알리고 영향력을 넓힐 지후트리의 모습이 기대된다.

TO THE RIGHT
Ghootree, "Together, passionately"

EVENTS

HUMAN 7 QUESTIONS

DEOKSUGUNG PROJECT 2021: GARDEN OF IMAGINATION

NOTHING MAKES ITSELF

HUMAN 7 QUESTIONS

“What is Human?”

by. JIAN SEO

World's pressing issues such as gender conflict and climate crisis that gained spotlight along with the outbreak of COVID-19 revealed shocking dystopia and men-made disasters to the masses. Likewise, the discussion regarding post-humanism about breaking through human-centrism expanded from the few scholars' communities to the wider audience. When considering that the issue of defining 'human' was out of people's minds due to its complexity in terms of depth, this is a huge change. Leeum did not miss this chance but chose this topic as their re-opening exhibition by thinking that when they are going to open such an exhibition then there is no better time than now.

June Young Kwak, a curator at Leeum, indicates that studies of humans and their future have been ongoing for the past numerous centuries. In this sense, <Human 7 Questions> can be seen as an exhibition that unfolds the results of the long-standing concerns of the art world over each historical point in time for humanities. All seven sections designed to ask meaningful questions about human history contained big enough content to hold exhibitions with each theme alone. Therefore, Leeum selectively arranged artworks that can show human history well according to the history of the times while actively utilizing the existing collection owned by Leeum.

The exhibition begins with the 'Reflection' section, which asks fundamental questions about humans' identity as to whether humans can fully understand their beings, and the show leads to the 'Staging' and 'Distortion' sections which are representing the body as a medium of artistic expression and the human figure transformed by war.

코로나19 상황과 함께 더욱 부각된 세계 곳곳의 기후 이상 증세와 인종 간 갈등 문제 등은 사람들에게 디스토피아와 인간의 욕심으로 발생한 재해를 충격적으로 보여주었다. 이에 따라 인간중심주의에서 탈피하고자 하는 포스트 휴머니즘에 관한 논의가 더 이상 일부 학자들만의 것이 아닌 대중적인 사유 주제로 확장되었다. 그 전까지 '인간'을 정의하는 문제는 인문학 전반을 아우르는 고차원적인 것으로, 사람들의 관심 밖에 있었던 것을 감안하면 이는 큰 변화이다. 리움은 이 변화를 놓치지 않고 '인간'에 대한 폭넓은 주제로 전시를 연다면 그때가 바로 지금이어야 한다고 판단하여 재개관 주제로 '인간'을 선택했다.

곽준영 책임연구원은 미술계에서는 이미 인간의 존재와 미래 방향에 대한 주제가 수 세기에 걸쳐 폭넓게 탐구되었다고 말한다. '인간, 일곱 개의 질문'은 각 역사적 시점에 걸친 미술계의 오랜 고민의 결과물을 펼쳐 보여주는 전시인 것이다. 인간사와 관련한 유의미한 질문을 던지기 위해 마련된 7가지 섹션은 모두 각 주제만으로도 전시를 열 수 있을 만큼 큰 주제였다. 이에 따라 리움은 현재 소장 중인 컬렉션을 중심으로, 시대의 역사성에 따라 인간사를 잘 보여줄 수 있는 작품을 선택적으로 배치했다.

전시는 인간이 스스로를 온전히 파악할 수 있는가에 대해 정체성과 관련한 근원적 질문을 던지는 '거울보기' 섹션으로 시작해 예술 표현의 매체로서의 몸을 다루는 '펼쳐진 몸', 전쟁으로 변형된 인간의 모습을 다루는 '일그러진 몸' 섹션으로 이어진다.

TO THE LEFT

Ron Mueck [Mask II] 2002, Mixed media, 77 x 118 x 85 cm.
Private Collection © Ron Mueck p Han Do Hee
(Section 1. reflection)

PAGE 41(1)

Yves Klein [The Big Battle(ANT103)] 1961, IKB blue paint on canvas with paper, 286 x 371 cm.
Leeum Museum of Art © The Estate of Yves Klein c/o ADAGP, Paris p Han Do Hee
(Section 2. staging)

PAGE 41(2)

Lee Bul [Cyborg W1, W2, W4, W6] 1998-2001, Collection of Art Sonje Center, Seoul(Cyborg W1, W2, W4) / Leeum Museum of Art(Cyborg W6) © Lee Bul p Han Do Hee
(Section 6. avidness)

The section that is likely to draw the most sympathy from the audience is the 'Fragility' section that tells the story of me, us, social relations, and the communities. This section particularly highlighted the socio-cultural aspects of the blurred distinction between virtual world and reality in Korea in the early 2000s when the Internet spread, aimed to highlight the stories of Koreans more intensively to draw attention from the audience. Kim Sang-gil's "off-line_burberry internet community" (2003) or "off-line_the sound of music internet community" (2005) are photos showing various unique offline meetings centered on the Internet at the time. People were interested in belonging to these communities according to their interests but kept it secret as they were wary of acquaintances' judgments. Jeong Yeondo's "Evergreen Tower" (2001) shows numerous family photos of the Korean families' artificial smiles in their standardized and uniform-looking apartments. In addition, Kim Oksun's series of "Happy Together" (2002-2004) shows international married couples staring at different places while living in the same place. This question is whether they are unhappy due to their conflict or the social discrimination that they get. All of these photo works that describe people who are unhappy although they are with others are all self-portraits of today's individuals disturbed by the social gaze.

The second half of the exhibition shows the desires of humans who want to overcome the limitations of the human body and to become beyond others via 'Equivalence' and 'Avidness' sections. However, the 'Cohabitation' section, which appears at the end, concludes the exhibition by recalling that humans must eventually live in relationships with other creatures and minerals.

June Young Kwak, the senior researcher who prepared the exhibition, concluded that it is impossible to fully understand humans because humans constantly change. Nevertheless, she adds that humans have repeated criticism and coordination by constantly asking questions about human existence and their roles until modern times. In other words, humans survived by building solidarity and throwing endless questions to develop themselves. Hence, Leeum threw seven meaningful questions to the audience.

관객의 공감을 가장 잘 이끌어낼 만한 구간은 나와 우리, 사회적 관계와 공동체에 관한 이야기를 풀어낸 '다치기 쉬운 우리' 섹션이다. 특별히 관객의 공감을 이끌어내기 위해 한국 사람들의 이야기를 더 집중적으로 조명하고자 한 이 섹션은 인터넷 보급이 폭발적으로 확산되던 2000년대 초반 국내에서 가상과 현실의 구분이 흐려지고 사람들 사이의 관계가 약해진 사회문화적 측면을 부각했다. 김상길 작가의 <오프라인_버버리 인터넷 동호회> (2003) 또는 <오프라인_사운드 오브 뮤직 인터넷 동호회> (2005) 등은 실제 그 당시 인터넷을 중심으로 생긴 각종 이색 오프라인 만남을 보여주는 사진이다. 사람들은 자신의 관심사에 따라 이러한 커뮤니티에 속하는 것에 흥미를 느꼈지만, 그럼에도 그것을 지인들에게는 비밀로 하거나 눈치를 봤다. 정연두의 <상록타워> (2001) 는 규격화된 우리나라 아파트 안의 획일적인 인테리어 속 어딘가 인위적인 웃음을 짓고 있는 수많은 가족 사진을 보여준다. 또 김옥선의 <해피투게더> (2002-2004) 연작은 같은 공간 속에서 서로 다른 곳을 응시하고 있는 국제결혼 커플의 모습을 보여주며 행복하지 않은 그들의 모습이 서로 간의 충돌에 따른 것인지, 사회적 차별과 차이에 따른 것인지 되묻는다. 이처럼 사람들이 인터넷상에서 제2의 자아로 활동하는 모습, 획일화된 아파트에서 어딘가 어색한 미소를 짓는 가족 사진 그리고 함께 있지만 행복하지 않아 보이는 다문화가정의 모습은 모두 사회적 시선에 따라 움츠러든 개개인의 자화상이다.

전시의 후반부는 남들보다 우월한 위치에 있고픈 열망을 넘어 생물학적 한계를 타파하고 싶어 하는 인간의 속성을 '모두의 방'과 '초월 열망' 섹션을 통해 보여준다. 그러나 가장 마지막에 등장하는 '낯선 공생' 섹션은 인간이 결국 다른 생명체, 그리고 무기물과 관계 맺으며 살아갈 수밖에 없는 존재임을 되짚으며 전시를 끝맺는다.

곽준영 책임연구원은 전시를 준비하며 인간은 비교정적이고 계속 변화하는 존재이기에 인간을 완전히 이해하는 것은 불가능하다는 결론을 내렸다. 그럼에도 불구하고 인간은 현대에 이르기까지 스스로의 존재와 역할에 관해 끊임없는 질문을 던지며 비판과 조정을 반복해 왔다고 덧붙인다. 즉, 인간은 끝없는 질문을 통해 연대하며 성장해 왔고 리움은 그 수많은 질문 중 유의미한 7개를 관객에게 던진 것이다.

DEOKSUGUNG PROJECT 2021: GARDEN OF IMAGINATION

“Garden of Imagination: Harmony in Discrepancy”

by. SEOHYUN YUM

Sculptures placed throughout the old palace in the heart of downtown Seoul are beautifully harmonized with the old and new aesthetics of the place. The mixture of the giwa roof and modern art goes well with Deoksugung Palace, where tradition and modernity coexist. Nine groups of artists from different fields participated in <Deoksugung Project 2021: Garden of Imagination> to honor the history of Deoksugung Palace and contemplate the meaning and value of ‘garden.’

It is interesting to see the connection between the history of Deoksugung Palace and gardens. “Gardens constantly evolve, just like history. They are similar in the way of containing the flow of change and numerous components within them,” said Dr. Hyeseong Park of the Museum of Modern Art.

Although Deoksugung Palace has a remarkable mixture of Western and Oriental tradition like the Seok-jo Palace or the fountain, it would have required a considerable amount of thinking to accomplish the well-rounded harmony of the ancient palace, a modern piece of technology, and Western materials. The virtual reality work by Media artist Yeseung Lee, for example, provides visitors with many Instagram filters through QR codes. The media used in the work may seem very modern and unorthodox, but there are oriental aesthetics in its features. Media technology is temporary and playful, just like Oriental philosophy or how Asians used to enjoy gardens. In other words, the exhibition strove to expand the philosophical overlaps between the East and West, as well as new and old. The exhibition shows that it is important to find an intersection that penetrates two components rather than absolute similarities for coexistence.

도심 속 고궁 곳곳에 설치된 조형물이 과거와 현재의 아름다운 조화를 이루고 있다. 기와지붕과 현대미술의 조화는 전통적 고궁 양식과 서양풍의 석조전이 공존하는 덕수궁과 더욱 잘 어울린다. <덕수궁 프로젝트 2021: 상상의 정원>은 다양한 분야의 작가 9팀이 참여하여 ‘정원’을 주제로 덕수궁의 역사를 기리고 정원의 의미와 가치를 고민한다.

덕수궁의 역사를 ‘정원’과 연관 지은 점이 인상적이다. 국립현대미술관 박혜성 학예연구사는 “정원은 역사처럼 사건과 감정이 중첩되어 계속 변화합니다. 또 변화와 흐름을 담고 있고 여러 가지가 공존한다는 부분에서 정원과 역사가 닮았습니다”라고 말했다.

석조전, 분수대 등 서양적인 요소와 한국의 전통적인 요소가 공존하는 덕수궁일지라도, 스테인리스스틸, 카펫, 증강현실 등 서양풍의 소재나 현대적 기술을 활용한 작품들과 대한 제국의 역사적 현장을 대표하는 고궁의 조화를 이루는 데까지는 오랜 고민이 필요했을 것이다. 예를 들면 미디어 아티스트 이예승 작가의 증강현실 작품은 QR코드를 통해 관람객에게 다양한 인스타그램 필터를 제공한다. 여기서 사용된 미디어 자체는 현대적이고 서양적이라고 할 수 있지만 디지털 매체의 속성에서는 동양적 미학을 찾아볼 수 있다. 미디어는 유희적이고 일시적이면서 현실을 초월하는데 이런 점이 동양의 철학이나 정원을 향유하는 방법과 유사하다. 즉, 동서양 그리고 과거와 현재를 아우르는 철학적 접점을 확장하여 조화를 이끌어 냈다고 할 수 있다. 공존을 추구할 때 무조건적인 공통점이 아니라 두 요소를 관통하는 접점을 찾는 것이 중요하다는 메시지를 전달한다.

TO THE RIGHT

Lee Yeseung, Strolling along the Nine Valleys,
2021, AR, digital print and etc, variable size

As the exhibition takes place outdoors in the Deoksugung Palace, the path and layout are also interesting. Unlike an indoor exhibition, there are multiple entrances, which allows visitors to enjoy the exhibit in any order they prefer. They can enjoy the outdoor nature in between the pieces, and experience the various elements of the exhibit. The fact that every piece connects with one another as well as with the background is a huge attraction of this project.

The sustainability of Korean traditional art and culture is a focal point of the exhibition, as it was challenging to redefine the traditional culture from a modern perspective. It is easy to simply think of tigers, Hanbok, or giwa houses when we think of ‘Korean traditional culture.’ It is always possible to maintain traditional values through certain attitudes towards a concept, not just by stereotypical traditional elements. Just like Yeseung Lee’s media art inspired by Jung Yak-Yong’s shadow play and Suro Hwang’s faux flowers that inherit the traditional eco-friendliness, the traditional spirit embedded in the culture can always be contemporary. Thus, it is necessary to be open-minded about its modern connection.

덕수궁이라는 야외 공간에서 전시가 진행된 만큼 동선과 배치 또한 인상적이다. 실내 전시와 달리 여러 입구가 개방되어 있어 관람객은 특정한 순서 없이 발걸음 닿는 대로 전시를 즐길 수 있다. 전시품 틈에 앉아서 유유히 자연과 야외 공간을 즐길 수도, 다양한 체험거리를 즐길 수도 있다. 정해진 순서가 없어도 자연스럽게 작품이 유기적으로 연결되고 배경과 조화를 이룬다는 점이 이번 전시의 가장 큰 매력 포인트이다.

이번 전시에서는 한국의 전통문화를 현대적으로 재해석하는 데에 많은 노력이 들어간 만큼 한국 전통문화 예술의 지속 가능성을 눈여겨볼 수 있다. 보통 ‘한국 전통 문화’라고 하면 호랑이나 한복, 기와집 같은 관념적인 요소를 떠올리곤 한다. 하지만 이번 프로젝트에서 꼭 통상적인 전통 요소만이 아니라 대상을 접근하는 태도나 방식에서 전통을 지속시키고자 한 노력이 돋보인다. 정약용의 그림자 놀이에서 영감을 받은 이예승 작가의 미디어아트나 우리 조상의 자연 친화적 정신을 계승하여 자연을 해치는 대신 가짜 꽃을 만든 무형문화재 황수로 작가처럼, 문화에 깃든 전통적 정신은 얼마든지 동시대적일 수 있다. 그렇기 때문에 열린 마음으로 전통과 현재를 연결하는 자세가 필요한 것이다.

The traditional concept of 'gardens' that used to be a part of a household is almost lost in modern society. <Deoksugung Project 2021: Garden of Imagination> provides people with a community garden area where they can pursue solidarity with nature just like our ancestors did. Opening up to the general public what once only the nobilities could pursue, the exhibition succeeds the collective solidarity of the traditional culture.

현대 사회에서는 '집안의 일부'로 통하였던 전통적인 개념의 '정원'이 점점 사라져가고 있다. 이런 상황 속, <덕수궁 프로젝트 2021: 상상의 정원>은 관객에게 우리 선조들이 추구하였던 '자연과 인간의 연대'를 경험할 수 있는 정원 공간을 공유한다. 이번 전시는 과거에 극히 일부만 소유할 수 있었던 정원을 대중적으로 확장해 내며, 연대를 추구하는 우리의 전통문화를 이어 나가고 있다.

TO THE LEFT

Hwang Suro, Red Peach Blossoms, 2021,
silk and ramie cloth with natural dyes, pine pollen, plum branches, and etc,
108×409×207cm

NOTHING MAKES ITSELF

“Redefinition of Relationship between Human, Technology and Environment”

by. HANEUL CHOI

Can humans live without nature? If yes, can humans live without technology? Arko Art Center's exhibition, <Nothing Makes Itself>, expressed human, technology, and environment as having an organic relationship where these three elements traverse with each other. This exhibition is a part of the 'Support for Fusion of Art and Technology' project by the Korean Culture and Arts Committee. Escaping from a human-centered perspective, it showed the artists' imagination of the nearby future and environment through science and technology. We can see that this exhibition represents the voice of artists who wants to unfold their idea about the future and the flow of current society.

The most important point of <Nothing Makes Itself> is simply to say, 'connectivity.' After the COVID pandemic, the environmental problem has been one of the uprising issues. How would this problem affect us in the upcoming future? Artists wanted to suggest their concerns and methods of alternative. Then how?

The art pieces in the exhibition applied various high technologies and scientific research such as AR, VR, 3D printing, and video clips. It would look like an irony that they used human technology for explaining the environmental problem while it is the reason for the issue. Some extreme cases might think that it is one of deception which makes fools of others. However, can humans live without either technology or the environment? <Nothing Makes Itself> wanted to focus on this point. The starting point of this exhibition is to straighten out the dichotomous perspective of society where people tend to think in either technology or the environment. It aims to look ahead to the future and relationship where it breaks the anthropocentricity and everyone lives together without hostility.

This exhibition does not only want to tear down the conflict of technology and the environment. <Nothing Makes Itself> had various tryouts to collapse the physical limitation of the existing exhibition space. It put an effort to escape from the classical frame of the exhibition starting with the types of art pieces using live art, online platform, literature, etc.

인간이 자연 없이 살 수 있을까? 그렇다면 인간은 기술 없이 미래를 살아갈 수 있을까? 아코 미술관의 기획전 <횡단하는 물질의 세계>는 인간과 기술, 환경이라는 세 가지 요소를 서로 횡단하는 유기적인 관계로 표현하였다. 이 전시는 한국문화예술위원회의 '예술과 기술 융합지원' 사업 중 하나로, 기존의 인간 중심적 시각에서 벗어나 환경, 그리고 다가올 미래에 대한 예술가들의 상상을 과학과 첨단 기술로 표현해 대중에게 선보였다. 동시대 사회문화의 흐름과 미래에 대한 생각을 창작으로 풀어내고 싶었던 예술가들의 목소리를 대변한 전시라고 볼 수 있다.

<횡단하는 물질의 세계>에서 가장 중요한 포인트는 간단히 말해 '연결성'이라고 할 수 있다. 환경 문제는 코로나 팬데믹 이후에 더욱 대두되는 이슈 중 하나였다. 기후 문제는 다가올 미래에 우리에게 어떤 모습이 되어 다가올까? 그에 대한 고민과 대안의 방식을 예술가들은 제시하고 싶었다. 그런데 어떻게?

전시에는 AR, VR, 3D프린팅, 로봇기술, 영상 등 다양한 첨단기술과 과학적 연구가 활용되었다. 환경 문제를 다루는 데 환경을 파괴하는 인간의 기술을 사용하더니 어찌 보면 모순이라고 생각할 수도 있겠다. 극단적인 관점에서 '기만'으로 보는 사람도 있을 수 있겠다. 하지만 인간은 기술과 환경, 이 두 가지 중 하나라도 없이 살 수 있을까? <횡단하는 물질의 세계>는 바로 이 점에 주목하고 싶었던 것이다. 기술적 측면에서만, 환경적 측면에서만 생각하려는 사회의 이분법적인 시선을 바로잡고자 하는 것이 이 전시의 시작이다. 기존의 인간 중심 사고를 와해하고 그 어떤 것도 적대시 되지 않으며 모두가 공생하는 관계와 미래를 내다보고자 하였다. 이를 예술가의 상상력으로 서술해 낸 것이다.

이 전시가 허물고자 하는 것은 기술과 환경의 대립뿐만이 아니다. <횡단하는 물질의 세계>는 기존 전시 공간의 물리적인 한계를 극복하고자 다양한 시도를 하였다. 작품의 종류에서부터 라이브 아트, 온라인 플랫폼, 문학작품 등을 포함하며 고전적인 전시의 틀에서 벗어나고자 하였다.

You can feel the autonomy in the arrangement. When you enter the exhibition, you can notice the clear opposition between the first and second floors. However, there is no right direction for watching the artworks. You can enjoy it however you want. Each piece indicates one topic but it does not mean they want people to perceive a single specific message. The exhibition wants to leave unlimited possibilities that could be interpreted in various ways. It hopes that audience can freely accept the idea while it minimalizes what they give and removes potential prejudice.

As you can see, there is no right answer that artists want to show through their works. They just wish to talk about and depict the future that they have concerned about. One of the artworks, "NewBotong Game," is a balance game where audiences play by choosing one option between two. As you can notice by the principle of this game, everyone has their own opinions and identities, and the results made by those individuals are limitless. The role of artists is to visualize a new possibility and thus provide a new world that no one has experienced. Also, they can narrow down the gap between ideologies through imagination. By doing this, audiences would share ideas more freely and participate in the interface where artists constantly research and create.

작품의 배치에서도 자율성을 느낄 수 있다. 전시장에 들어서면 1층과 2층의 분명한 대립을 확인할 수 있다. 하지만 작품을 관람하는데 뚜렷한 동선은 없다. 어느 작품이든 보고 싶은 순서대로 관람하면 된다. 1층이 어두운 이유는 단순히 어두운 실내를 선호한 작가들의 작품이 모여 있는 것이고, 2층은 그저 그렇지 않은 작품이 있을 뿐이다. 모든 작품이 한 주제를 드러내고 있지만 관람하는 사람으로 하여금 특정한 메시지를 인식하길 원하는 것은 아니다. 관람자의 취향에 맞게 해석할 수 있는 무한한 가능성을 남기고자 하였다. 정해진 해석의 틀 없이 주어지는 것을 최소화하면서 관객이 자유롭게 아이디어를 가져갈 수 있기를 바랄 뿐이다.

이처럼 전시에 참여한 예술가들이 작품을 통해 시사하고자 하는 정답은 없다. 단지 같이 고민하고 그 고민이 닿는 미래를 보여주고 싶었을 뿐. 전시 작품 중 하나인 "뉴보통 게임"은 관객들이 두 개의 선택지 중 한 가지를 골라야 하는 밸런스 게임이다. 이 작품을 통해 우리는 모든 사람들이 각자의 의견과 정체성을 가지고 있으며, 그들이 만들어낼 수 있는 가능성이 무한하다는 것을 알 수 있다. 새로운 가능성을 열고 그것을 가시화하면서 경험하지 못했던 새로운 세계를 제공하는 것, 이념의 대립에서 벗어나 자신들의 상상력을 통해 그 간격을 좁혀주는 것이 바로 예술가들의 역할이다. 그 간격을 좁힘으로써 관객이 생각을 자유롭게 공유하고 참여할 수 있는 인터페이스를 열고자 그들은 끊임없이 연구하고 작품을 만들어 낸다.

<Nothing Makes Itself> focused more on showing arts and technology standing together. Artists combined not only technologies but also scientific elements. It does not only show off the development of technology and science but wants to convince that every process cannot be done by one when sending the direct message or concern about the future. This exhibition is an example that we can answer in various forms to questions of one topic. The possible answer would be limitless if artists with outstanding imagination meet the experts and science researchers. Especially, the synergy effect was enormous when artists who already are interested in science met experts with massive knowledge. Borrowing the language of artists, the exhibition could deliver the research results and interests more easily by breaking the previous image of technology and science.

<Nothing Makes Itself>, which transcends various boundaries, expressed that humans and nature are not blocked beings and all living and non-living creatures are organically connected like the exhibition concept, 'Transcorporeality.' We can move forward to the future only if we confront the problem and cooperate to find a solution. The beginning of this step would be 'Solidarity.' Building the bond of sympathy by realizing that this is not only my own story but 'our' story through the art pieces. Even though this exhibition showed various thoughts with various voices, we should take a step towards sympathy and solidarity by admitting the diversity and differences.

기존의 전시는 단순히 예술의 아름다움이면 아름다움, 기술의 발전이면 활용된 기술만 드러내는 경향이 컸다면, 이 전시는 예술과 기술이 조금 더 함께하는 모습을 보여주는 것에 집중하였다. <횡단하는 물질의 세계>에 참여한 예술가들은 기술뿐만 아니라 과학적인 요소도 결합하였다. 순전히 기술과 과학의 발전을 과시하는 것이 아니라 직접적인 메시지를 전달하거나 미래에 대한 고민을 할 때 모든 과정은 혼자 할 수 없다는 것을 보여주고 있는 것이다. 하나의 주제에 던진 질문에 다양한 형태로 답변을 할 수 있는 것이 이번 전시이다. 각자의 분야에 맞는 전문가들과 연구원들이 뛰어난 상상력을 지닌 예술가들과 만나면 얼마나 무한한 가능성을 보여줄 수 있겠는가? 특히 이전부터 과학에 관심이 있던 작가들이 엄청난 지식을 가진 전문가를 만나니 그 시너지 효과는 엄청났다. 견고했던 기술과 과학의 틀을 깨고 작가들의 언어를 빌려 과학자들의 연구 결과나 이해관계를 딱딱하지 않게 전달할 수 있게 된 것이다.

다양한 경계를 넘나드는 <횡단하는 물질의 세계>는 인간과 자연은 막혀 있는 존재가 아니라 전시가 앞에 내세운 '횡단 신체성'처럼 모든 생물, 비생물과 유기적인 관계로 연결되어 있다는 것을 표현하였다. 기술자들은 기술자끼리, 환경론자는 환경론자끼리 묻혀 서로 대립만 한다면 이 세상 어느 누구도 공생할 수 없다. 함께 문제를 대면하고 대안을 찾아야만 미래로 나아갈 수 있다. 이 시작은 바로 '연대'가 될 것이다. 작품을 통해 나만의 이야기라고 생각했던 것이 사실은 우리의 이야기임을 깨달음으로써 공감대를 형성하는 것. 이번 전시는 우리가 잠시 잊고 있었던 바로 이 사실을 불러일으키고자 한다. 비록 다양한 목소리로 다양한 생각을 보여주었을지라도 우린 그 다양성과 다름을 인정함으로써 공감과 연대에 한 발짝 나아가야 할 것이다.

STORY

CHUNG HAE CHO
CULTURAL HERITAGE OF KOREA
KIM KYUNG MIN

CHUNG HAE CHO

"The Hidden Secret of Ottchil"

Chung Hae Cho
Ottchil Artist
www.ottchil.com

Professor emeritus at the Dept. of Ottchil Art, College of Arts, Pai Chai University
1972 BA Industrial Arts (Woodcraft), Hongik University
1981 MA Art Education, Keimyung University
1990 Researched Ottchil art Kanazawa University of Fine Arts and Crafts, Japan
1999-2001 / 2001- 2003 / 2007-2009 Cultural Heritage Commissioner of the Cultural Heritage Administration
Judge of Cheongju International Craft Biennale, Korea Annual Traditional Handicraft Art Exhibition ITAMI International Craft Exhibition, etc.
2016 Advisor of Korean Crafts Council

Exhibitions & Award
9 Solo exhibitions (including booth exhibition)
Participated in more than 200 Group Exhibitions in Korea, China, Japan, Swiss, Germany, Italy, France, the US, etc.
2015 Okgwan (Jeweled Crown) Order of Cultural Merit
2016 Winner of the Bavarian State Award
2018 LOEWE Craft Prize Finalist

Possession of works
Metropolitan Museum of Art
Philadelphia Museum of Art
British Museum
Victoria and Albert Museum

by. KAYEONG LEE

In Chung Hae Cho's atelier, there are several Ottchil crafts(lacquer crafts), on which the elegant light of five colors glows along its curve. Anyone who has never seen this work before must be fascinated by this mysterious gloss. This Ottchil craft, also found in the Metropolitan Museum of New York, introduces the beauty of traditional Korean crafts worldwide. ACCESS met Chung Hae Cho, a master of Ottchil crafts, at Okcheon, the "home of Ott (lacquer)."

오색 단아한 빛이 곡선을 따라 광택을 내고 있는 정혜조 작가의 옷칠 공예 작품. 이 작품을 처음 본 사람이라면 아마도 이 신비스러운 광택에 매료될 수밖에 없을 것이다. 뉴욕 메트로폴리탄 박물관에서도 볼 수 있는 이 옷칠 공예품은 한국 전통 공예의 아름다움을 전 세계에 알리고 있다. ACCESS 9-1호에서는 옷칠 공예의 거장 정혜조 작가를 '옷칠 고장' 육천에서 만나보았다.

PAGE 53

Chung Hae Cho, Rhythm of the Red Luster 0834,
Hyeopjeotae, Hemp Cloth, 70x70x60cm, 2008

I heard that when you first encountered Ottchil while in college, you were fascinated by the mysterious secrets such as rich texture or unique gloss of it, and that was why you have worked as an Ottchil craftsman for over 50 years. I wonder if there is another charm that Ottchil might have that you learned after going through numerous works and did not know at the first.

I think the fact that I can see not only the appearance of Ottchil but also its mind has created great difference from the past. Also, Ottchil makes me want to keep studying its secrets that are not yet solved. I still do not know the mind of Ottchil because it is very tricky and fickle. The condition of Ottchil varies depending on when it was collected. It is the same when Ottchil is painted. It also depends on the climate of the day when working. These days, I express that I am soothing the volatile mind of Ottchil, but I still can't read the mind of Ottchil. There are so many things I do not know. That is why Ottchil has that many secrets. I think that is the difference between the first time I encountered Ottchil and the present day I treat Ottchil.

작가님께서 대학 시절 처음 접한 옷칠에서 옷칠의 신비스럽고 오묘한 비밀, 진득한 질감과 특유의 광택이 흐르는 모습에 매료되어 50년간 옷칠 공예가의 길을 걷게 되셨다고 말씀해 주셨습니다. 그 당시에는 알지 못했던, 수많은 작업을 거치신 후 알게 되신 옷칠의 또 다른 매력도 있는지 궁금합니다.

옷칠의 외모뿐만 아니라 옷칠이 지닌 성질, 옷칠의 마음까지 제가 볼 수 있다는 것 자체가 처음과 비교하면 많이 달라진 것이라고 할 수 있을 것 같아요. 또 풀 수 없는 비밀을 자꾸만 연구해 보고 싶은 옷칠의 새로운 매력을 발견하기도 했죠. 사실 옷칠의 마음은 아직도 모르겠어요. 왜냐하면 옷칠이 너무 까다롭고, 엄청 변덕스럽거든요. 옷칠의 상태는 언제 채취를 한 건지에 따라, 기후가 어떠한가에 따라 많이 달라져요. 그 변덕스러운 옷칠의 마음을 요즘은 제가 달래 가면서 작품을 한다고 표현하는데, 지금도 저는 그 마음을 읽지 못하고 있어요. 아직도 모르는 게 너무 많고, 그만큼 옷칠은 많은 비밀을 가지고 있는 거죠. 이 비밀을 풀고자 하는 자세가 제가 옷칠을 처음 접했을 때와 지금의 가장 큰 차이점이라고 할 수 있을 것 같아요.

ABOVE

Chung Hae Cho, Rhythm of the Black Luster 1804,
Hyeopjeotae, Hemp Cloth, 460x530x95h(mm), 2018

Looking at the Ottchil crafts, I felt that Ottchil crafts were unique crafts that show the grace of one color and the splendor of the unique gloss at the same time. And the Hyeopjeotae Ottchil technique used seemed to be a work that requires a considerable amount of work and care. I wonder what is the point you pay particular attention to while working.

The manufacturing method and process of "Hyeopjeotae Ottchil technique" that I mainly use are very complex and require much time. So, the point I pay particular attention to is soothing the characteristics and mind of Ottchil. Analyzing the Ottchil artifacts left by our ancestors, there are six representative materials: wood, metal, leather, paper, bamboo, and the hemp cloth. Among them, "Hyeopjeotae Ottchil technique" is the technique that uses hemp cloth. Since "Hyeopjeotae Ottchil technique" needs skilled techniques, I pay the most attention to soothing the nature and the mind of Ottchil. The next most important part is the light of Ottchil. There's a gloss hidden in the essence of Ottchil, and I've created a way to express that gloss. That's the most important part of my work as well as the symbol of my work. So the title of every work is "Ott Gwang Yul(Rhythm of the Luster)." Ott is material, Gwang means light, and Yul means rhythm. You can find waves of rhythm and movement in my works, so I tried to include this aspect in the title. Perhaps I will do this work until I die of old age. That's why the most important part of my work is putting my heart and soul into expressing the gloss.

You have been thinking about how to reinterpret the beauty of traditional crafts in a modern way, and the result is Rhythm of the Colors Luster. Why do you think Ottchil crafts could capture our traditional colors well? I wonder if there is another traditional value that you want to express through Ottchil.

In Korea's Yin-Yang and Five Elements, there is something called Five Cardinal Colors. The Five Cardinal Colors are the color of defense. It is the color that protects us, our community, and the overall Korean people. These colors are the fundamental color of Koreans traditionally coming down in the Korean peninsula. Thus, in the abroad like Europe or the US, people can recognize my nationality through the colors of my work.

옷칠 공예품을 보면서 옷칠 공예는 단색이 주는 담백함과 특유의 광택이 주는 화려함이 동시에 느껴지는 독특한 공예라고 느꼈습니다. 작가님께서 주로 사용하시는 헵저태 칠기법은 특히 상당한 노고와 정성이 요구되는 작업처럼 보이기도 했고요. 작업을 하시면서 특히 신경을 쓰시거나 중요하게 여기시는 부분이 있는지 궁금합니다.

제가 주로 사용하는 '헵저태 칠기'는 제작 방법과 공정 과정이 복잡하고 매우 오랜 시간을 필요로 해요. 그래서 작업할 때 옷칠의 성질과 옷칠의 마음을 달래는 데 가장 많이 신경 써요. 우리나라 선조들이 남겨놓은 칠기 유물을 분석해 보면 나무, 금속, 가죽, 종이, 대나무, 그다음에 제가 하고 있는 삼베, 이렇게 6가지 소재가 있어요. 그중에 삼베로 태를 만들어서 칠기를 한 것이 이 '헵저태 칠기'이고요. 헵저태 칠기는 숙련된 기술이 필요한 칠기법이기에 때문에 이 작업을 할 때 저는 변덕스러운 옷칠의 마음을 달래는 데 신경을 가장 많이 쓰는 거죠. 그다음에 제가 가장 중요하게 여기는 부분은 옷 빛이에요. 옷칠 본질 속에 숨겨져 있는 광택이라는 게 있는데, 그 광택을 표출하는 방법을 제가 창출해 냈어요. 그것이 제 작품의 가장 중요한 부분이고 또 제 작품의 상징인 거죠. 그래서 작품의 제목도 <옷광율>이에요. 옷은 재료, 광은 빛, 율은 리듬을 뜻하죠. 제 작품을 보시면 웨이브가 있는데, 그 속에서 발견할 수 있는 리듬감과 율동감을 제목에 나타내기도 한 거예요. 저는 아마 늙어 죽을 때까지 이 옷광율만 가지고 작업을 할 거예요. 그래서 제가 가장 중요하게 여기는 부분이 옷의 광택을 표출해 내는 데 심혈을 기울이는 것입니다.

작가님께서 전통 공예의 아름다움을 현대적으로 재해석하는 방법을 고민해 오셨고, 그 결과물이 오방색을 담아낸 '오색광율'이라고 말씀하셨습니다. 옷칠 공예가 우리 전통색을 잘 담아낼 수 있었던 이유는 무엇인가요? 옷칠을 통해 작가님이 담아내고 싶은 전통적 가치가 또 있으신지도 궁금합니다.

우리나라의 음양오행 사상 속에 오방색이라는 게 있어요. 그 오방색이라는 것은 방위 색을 의미해요. 그래서 나라의 사람, 우리 공동체, 그리고 우리 한민족을 지켜주는 색이 오방색이고, 우리나라에서 전통적으로 내려오는 한국인의 근본 빛깔인 거예요. 제 작품을 유럽이나 미국 같은 해외에 났을 때 작품을 보고 저의 국적을 알아볼 수 있는 색인 거죠.

That's why I'm sticking to these five colors. I expressed red, yellow, blue, and black in my own mixing ratio. But white color cannot be made with Ottchil. There are pigments of white, but no matter how much white pigments are mixed with lacquer, it cannot reach the brightness level of 6.4 degrees. It needs to be 6.4 degrees or higher to get white. So, instead of white, there's another traditional color combination called 'Ten Colors.' Among them, I use green.

The traditional value I want to express more is the technology hidden in the artifacts left behind by our ancestors, which is also called craftsmanship. Also, in the past, there was a Taoist spirit of artistic spirit. The technology, the wisdom, and the spirit have been passed down through the world-class craftworks in Korea. I want to include those things in my work, to contain my desired traditional value.

You have submitted several works to art fairs in various foreign countries such as the UK, London, France, and China, and have also been invited to many of them. Why do you think your Ottchil crafts are loved in so many countries?

Lacquer(Ott) tree cultivation only takes place in Asian areas, especially in Korea, China, and Japan. There are no lacquer trees in Europe or North America. So naturally, Ottchil doesn't exist in the western world. But as far as I know, the best paint in the world is lacquered paint. That's why Ottchil is especially popular in Europe and the United States because it is the first time they see lacquer paint. They haven't experienced Ottchil a lot. And just as when I first saw the appearance of Ottchil, these people are also fascinated by its mysterious and subtle color. And they can't imagine my technique "Hyeopjeotae," which is attaching hemp cloth, as the production method of my work. So they are astounded by the method, too.

Looking at the history of Ottchil crafts in Korea, there were many twists and turns. It has declined sharply through the Japanese invasion, and there are not many Ottchil craftsmen who are currently active in Korea. In this situation, what is the "solidarity" of Ottchil craftsmen in Korea that you, who continues the traditional vein of Ottchil crafts, think?

그래서 지금 제가 오방색을 고수하고 있어요. 저만이 가지고 있는 배합비율로 빨간색, 노란색, 파란색, 검은색을 표현한 거죠. 근데 흰색은 옷칠에서 만들 수가 없어요. 명도가 6.4도에서 10도가 되어야 흰색이 나오는데, 옷칠에 아무리 흰색 안료를 섞어도 6.4도 이상이 안 나오거든요. 그래서 흰색 대신 오방색 사이사이에 십간색이라는 게 있는데, 그중 녹색을 사용하게 된 거예요.

제가 담아내고 싶은 전통적 가치도 이야기해 보자면, 우리 선조들이 남겨놓은 공예 유물 속에 숨겨져 있는 기술, 기예가 있잖아요. 그리고 그걸 만드는 데 필요한 도인의 정신이나 작가의 정신이 있죠. 이런 우리나라의 유물 속에 담긴 기술, 작가의 기지, 정신과 같은 전통적 가치를 옷칠을 통해 담아내고 싶어요.

작가님께서 영국, 런던, 프랑스, 중국 등 해외 여러 국가의 아트 페어에 출품하기도 하시고, 초대작가로 선정되기도 하신 것으로 알고 있습니다. 이렇게 많은 국가에서 작가님의 옷칠 공예를 찾는 이유가 무엇이라고 생각하시나요?

옷나무 재배는 한국, 중국, 일본을 중심으로 해서 아시아권에서만 이루어져요. 유럽이나 북미에는 옷나무가 없어요. 그러니까 자연적으로 옷칠이 없죠. 그런데 저는 세상의 도료 중에서 으뜸인 도료가 옷칠 도료라고 생각해요. 그래서 특히 유럽과 미국 쪽에서 이 옷칠이 인기가 많은데, 그곳 사람들은 옷칠 도료를 처음 보는 거예요. 많이 접해 보지 않았잖아요. 그리고 그걸 가지고 작품화한 것도 처음 본 거고. 그래서 제가 처음에 옷칠의 외모를 보았듯이 이 사람들도 옷칠의 아주 신기하고 오묘한 빛깔에 현혹되는 거예요. 그리고 제 작품의 제작 방법인 '헵저태.' 삼베를 붙여서 태를 만든다는 것을 그 사람들은 상상도 못합니다. 그래서 거기에 또 한 번 놀라요.

우리나라 옷칠 공예의 역사를 보면 우여곡절이 많았습니다. 일제강점기를 거치며 급격히 쇠락하기도 했고, 현재 활동하시는 옷칠 장인도 많지 않은 것으로 알고 있습니다. 이러한 상황에서 옷칠 공예의 전통적 맥을 이어가고 계신 작가님이 생각하시는 우리나라 옷칠 공예가들의 '연대'는 무엇인가요?

TO THE RIGHT

Chung Hae Cho, Rhythm of the Colors Luster,
Hyeopjeotae, Hemp Cloth, 70x70x70cm, 2015

People need to recognize that Ottchil is suitable for the current culture. In order to do that, we need solidarity for the revival and activation of Ottchil crafts. But the problem is that there is no place to train Ottchil experts at the moment. So, first, it is necessary to prepare an education system for Ottchil crafts. In doing so, secondly, it is necessary to find and organize technical terms regarding Ottchil crafts. Thirdly, preparing a plan for supply and demand of raw materials of Ottchil is needed. Fourth, we should protect the Ottchil craftsmen. Fifth, we must actively distribute Ottchil craftsmen's works. Finally, for the development of crafts in Korea, we need to share the production methods and production techniques of Ottchil craftsmen. I think that's the most important thing which expresses the solidarity of Ottchil craftsmen.

You have shown interest in the sustainable development of Korean Ottchil crafts, such as the documentation of techniques, and keeping supply and demand of raw materials through lacquer tree cultivation. What kind of difficulties did you have in this process? In addition, I wonder what kind of efforts should be made for a sustainable working environment for Ottchil craftsmen.

옷칠이 현대 문화에 적합하다는 사람들의 인식이 필요해요. 그러기 위해서는 크게 봤을 때 옷칠 공예의 부활과 활성화를 위한 연대가 필요해요. 그런데 지금 옷칠 전문가를 양성할 수 있는 곳이 없어요. 그래서 첫째, 옷칠 공예의 교육 시스템을 마련해야 합니다. 그렇게 하면서 둘째, 옷칠 공예의 전문 용어 발굴, 정리가 필요하고 시급해요. 그다음 셋째, 옷칠 원료 수급 방안을 마련하는 것. 넷째, 옷칠 공예가의 보호와 육성 방안을 마련하는 것. 다섯째, 옷칠 공예가의 제작 작품 유통을 활성화하는 것. 그리고 마지막으로 우리나라의 공예 발전을 위해서는 옷칠 공예가의 옷칠 제작법과 제작 기술을 공유해야 해요. 그게 제일 중요한 것 같아요. 그것이 옷칠 공예가들의 연대라고 생각합니다.

작가님께서 옷칠 과정과 기법의 자료화나 옷나무 재배를 통한 원활한 원료 수급 등 한국 옷칠 공예의 지속 가능한 발전에 관심을 보여주셨습니다. 그 과정에서 어떤 어려움이 있으셨나요? 아울러 옷칠 공예가들의 지속 가능한 작업 환경을 만들기 위해선 어떤 노력이 더 필요할지, 작가님의 생각이 궁금합니다.

After the interview, Chung said that he always visits museums exhibiting primitive art and those exhibiting contemporary art when traveling abroad. This is because by doing so, he can imagine how the primitive art has developed into art of the present time. In his words, we could see the work philosophy of Chung Hae Cho, who has made modern attempts while carrying on the legacy of traditional crafts. Through the works of Chung Hae Cho, who dreams of the sustainable future of Ottchil crafts, we could imagine the past and future of Korean traditional crafts.

인터뷰를 마친 정해조 옷칠 공예가는 해외 국립박물관을 방문할 때 원시미술관과 현대미술관을 주로 찾는다고 말했다. 원시미술이 현대미술로 어떻게 전개되었는지 상상하기 위해서이다. 그의 말에서 옛 전통 공예의 맥을 이어가면서 현대적인 시도를 하는 정해조 공예가의 작품 철학을 볼 수 있었다. 더 나아가 옷칠 공예의 지속 가능한 미래를 꿈꾸는 정해조 공예가의 작품에서 우리는 한국 전통 공예의 과거와 미래를 함께 상상해 볼 수 있었다.

TO THE LEFT

Chung Hae Cho, Black Luster 0819,
Hyeopjeotae, Hemp Cloth, 20x37x37cm, 2008

BELOW

Chung Hae Cho, Rhythm of the Red Luster,
Hyeopjeotae, Hemp Cloth, 240x156x9(D)cm, 2018

The most difficult thing was the process, because other people don't know about Ottchil. In the process of establishing the Ottchil major or designating Okcheon as a "special zone in the lacquer industry," it was necessary to persuade others. So, I meticulously investigated and studied how doing so could change and benefit Okcheon and the Korean Ottchil industry as a whole. For example, I met local residents in Okcheon to ask where lacquer trees were raised, where they were delivered a lot during the Japanese colonial period, and the exact amount of them. According to historical documents such as <Geographical Records in the Annals of King Sejong>, it is also said that lacquer trees in Okcheon were offered as tribute to the king during the Joseon Dynasty. I think I have searched for this for over 5-6 years.

And in order to create a sustainable working environment for Ottchil crafts, it is urgent to foster Ottchil crafts experts first. Next, Ottchil craftsmen should be able to use the materials freely. That's why Okcheon was designated as a special lacquer industry zone. Moreover, Ottchil craftsmen are in difficulty. In order to revitalize Ottchil crafts in Korea, it would be nice if the state or local governments could provide support. Craftsmen should also be able to read the world, culture, and create works that fit them. That is why I have to create a work that can represent this present era.

제일 어려웠던 것은 과정이었어요. 왜냐하면 다른 사람들은 옷칠에 관해 잘 모르니까요. 칠예과를 신설하는 과정이나 옥전을 '옷 산업 지역 특구'로 지정받는 과정에서 사람들을, 그 구성원을 설득하고 이해시켜야 하는데 그 과정이 무지 어려웠어요. 그래서 칠예과를 신설하거나 옷 산업 지역 특구를 지정함으로써 어떤 변화와 이익이 오고 우리나라 칠의 발전에 영향을 미치는지 직접 조사하고 공부했죠. 예를 들어 옥전의 지역 어른들을 만나서 옷나무를 키운 장소가 어디인지, 일제강점기에 어디서 많이 공출해 갔는지, 그 분량을 알아냈어요. 그리고 세종실록지리지 보면 조선시대에 여기서 옷나무를 임금한테 조공으로 바쳤다고도 나와 있어요. 그런 것도 발췌해가면서 5-6년 정도 조사를 한 것 같아요.

그리고 옷칠 공예의 지속 가능한 작업 환경을 만들려면 가장 먼저 옷칠 공예 전문가 육성이 시급해요. 그다음으로는 옷칠 공예가들이 재료를 마음 놓고 쓸 수 있도록 해야 하고요. 옥전을 옷 산업 지역 특구로 지정받은 것도 그 이유 때문이에요. 세 번째로는 옷칠 공예가들의 생활이 어려워요. 우리나라 옷칠 공예를 활성화하기 위해서 국가나 지자체에서 지원해 주면 좋을 것 같고요. 마지막으로 공예가들도 빨리 세계를 읽고, 문화를 읽으며 그에 맞는 작품을 만들어야 해요. 이 시대를 대변할 수 있는 작품을 만들어야 하는 거죠.

CULTURAL HERITAGE OF KOREA

“Korean Language, Paintings, and Pottery found at Kansong Art Museum”

by. SOYEON PARK

The Kansong Art Museum is the first modern private art museum in Korea. It is named after its founder, Chun, Hyung-pil's pen name. The reason why he established this museum can be found in the Korean history. In the Japanese colonial era, a period when Joseon, the former dynasty of Korea, was forcibly occupied by Japanese imperialists, he created this museum to protect the culture of the nation.

Bohwagak was an art museum built in 1938 by Kansong Chun, Hyung-pil. At this time, it focused on protecting cultural properties rather than exhibiting them. Kansong's willingness to protect the national culture and the cultural properties he collected remained even after his death in 1962 and research and exhibitions on them are still actively conducted these days. As the public's desire to learn history and culture correctly has grown, the work of the Kansong Art Museum to preserve and study cultural properties is gradually expanding to promote our culture and history to the public.

Kansong is recorded as a person who recognized the true value of this nation's works of art or research materials. He spared no effort and wealth in this process, which is one of the important characteristics of this museum. He gathered and studied cultural properties under the mission of "protecting the country with culture," not only focusing on the artistic or aesthetic values of cultural properties. He collected cultural properties unique to Korea and distinct from Japan and China. Moreover, he even found out research data when collecting them. This is because he tried to prove the history and excellence of our ancestors' culture and art and convey them to his descendants. In other words, even during the gloomy Japanese colonial era, he believed that Joseon would surely be able to become independent. Currently, Jeon In-gun, the director of the Kansong Art Museum, told us the story of Kansong and representative works owned by the Kansong Art Museum.

간송미술관은 간송 전형필이 설립한 대한민국 최초의 근대식 사립미술관으로, 일제강점기 간송이 일본 제국주의자들에게 맞서 우리 문화를 지키고자 수집한 문화재를 다양하게 보유하고 있다.

간송은 1938년 보화각이라는 이름으로 간송미술관의 초기 형태인 사립미술관을 건립하였는데, 그 당시 보화각은 전시보다는 유물을 지키고 보존하는 역할에 집중하였다. 간송은 1962년 타계하였으나, 그 이후에도 우리 문화를 수호하려는 그의 정신과 그가 남긴 수집품을 대상으로 현재까지도 연구와 전시가 활발히 이루어지고 있다. 역사와 문화를 바로 아는 것에 대한 열망이 커지면서 간송의 업적과 노력이 대중의 각광을 받게 되었다. 이와 함께 수십 년간 꾸준히 진행되어 온 간송미술관의 문화재 보존·연구 작업은 점차 대중에게 우리의 역사와 다양한 문화재의 가치를 알리는 역할로 확장되고 있다.

간송은 우리 민족의 문화가 담긴 예술 작품의 진가를 알아보고 작품 수호에 들이는 정성이 아낌없었던 인물로 기억된다. 바로 그런 점에서 간송미술관의 특징과 차별점이 드러난다. 간송은 '문화로 나라를 지킨다'라는 의미의 '문화보국'을 사명감으로 문화재를 수집, 연구하였기에 예술 작품의 심미적 가치나 자산적 가치만을 좇고자 유물을 구하거나 미술관을 설립한 것이 아니었다. 그가 문화재를 수집할 때 세운 원칙은 수집품이 일본, 중국과 구분되는 독립적이고 배타적인 미감각을 띤 작품이어야 하며, 유물이 제작된 당시 전 세계적으로도 뛰어난 가치를 지닌 작품이어야 한다는 것이었다. 또한 문화재와 함께 그와 관련한 연구 자료까지 수집했던 데에서 우리 문화의 우수성을 증명해 후대에 남기고자 했던 간송의 노력을 엿볼 수 있다. 암울하고 혹독한 일제강점기에도 간송은 독립의 확신과 소망을 갖고 있었기에, 일제에 훼손되고 있던 우리 역사와 문화의 자긍심 또한 광복과 함께 되찾기를 바랐다. 전인건 현 간송미술관 관장에게서 간송의 신념 하에 수집된 문화재 중 언어, 회화, 자기 총 세 가지 분야에 해당하는 대표 작품들에 대한 이야기를 들어볼 수 있었다.

Language

Hunminjeongeum

Hunminjeongeum Haeryebon is a book that explains the method and system of use of the letter Hangeul. It was listed as a UNESCO World Heritage Site and the 70th in Korea's national treasure. This is an important resource that enables us to know the creativity and scientific excellence of our ancestors, and how much King Sejong cared for his people.

Kansong had to take a great risk to collect and keep Hunminjeongeum. In the 1930s, Joseon was on the verge of losing both culture and language as the ban on Korean language education and national extermination policies were forcibly carried out by Japanese political forces. They made out rumors that Hangeul was an ancient Japanese character or that it had copied Mongolian characters to undermine its value. At this time, the simple act of looking for or possessing the book was very dangerous. However, as soon as Kansong heard the book existed, he paid 11,000 won, which was a large amount of money at the period. After obtaining the book, he began to protect and study Hangeul. He secretly recruited young language scholars to transcribe the book, and by posting it in the media, he confronted the claims of Japanese political forces and Japanese linguists who disparaged Hangeul. In addition, shortly after Joseon became independent from Japan, he gathered executives of the Korean Language Academic Society to release this book and publish a research version. In other words, his efforts opened the beginning of modern Hangeul research. Through his movements, the book could be preserved, thereby proving that Hangeul was the only character in the world that revealed its creator, purpose of creation, and principle of creation.

*More stories about Hunminjeongeum can be found in the article <Hunminjeongeum> in ACCESS 8-1.

훈민정음에 대한 보다 자세한 이야기는 ACCESS 8-1호 <Hunminjeongeum> 기사에서 만나실 수 있습니다.

PAGE 60

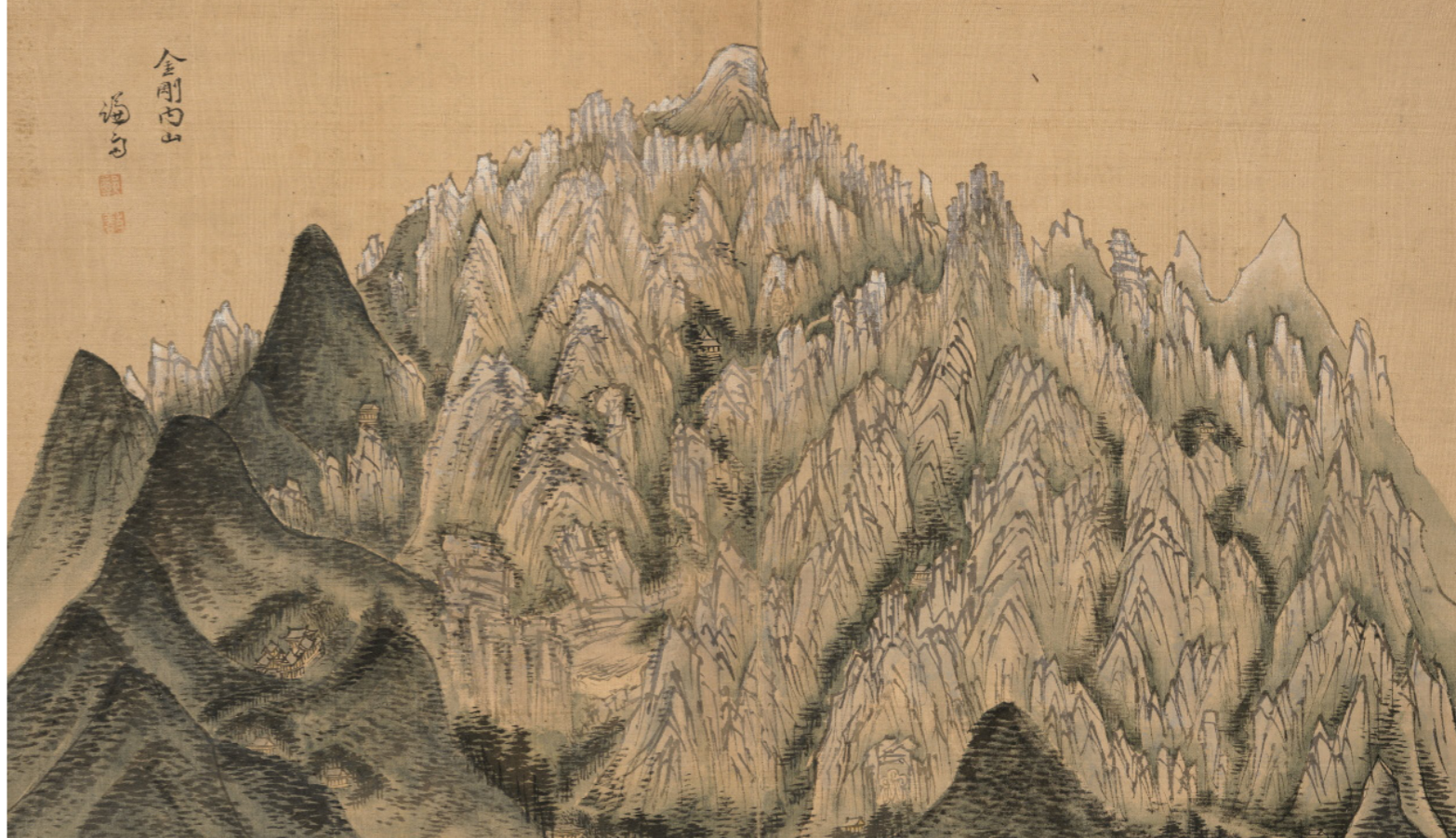
Hunminjeongeum

(©간송미술문화재단)

훈민정음

훈민정음 해례본은 훈민정음, 즉 한글 문자의 사용 방법과 문자 체계 등의 설명이 수록된 책이다. 간송미술관에서 보관 중인 해례본은 최초로 발견되었으며 원본으로 여겨지고 있는 초간본이다. 이 해례본은 유네스코에 세계기록유산으로 등재되었으며 우리 민족의 창의성, 과학적 우수성 그리고 세종대왕의 애민정신을 보여주는 만큼 국보 제70호에 해당하는 아주 중요한 문화유산이기도 하다.

간송의 위험을 무릅쓴 노력이 아니었다면 한글의 우수한 가치가 여전히 미궁 속에 빠져 있었을지도 모르는 일이다. 1930년대에 진행되었던 일제의 민족말살정책과 조선어 교육금지령에 따라 우리의 말과 글 사용은 터무니없게도 금지당했는데, 일제는 그와 동시에 많은 어용학자들을 동원해 한글이 일본의 고대 문자였다거나 몽골의 파스와 문자를 베낀 것이었다는 등의 한글 폄훼를 자행하여 민족정신과 문화를 파괴하려 했다. 해례본을 찾고 있거나 가지고 있는 것만으로도 큰 위험에 처할 수 있었던 시기에 간송은 이 해례본의 존재 이야기를 듣는 즉시 현재 물가로는 약 30억 원에 이르는 1만 1,000원의 거액을 지불했다. 간송이 해례본을 얻기까지는 장장 1년의 우여곡절이 있었으며, 그는 해례본을 손에 넣은 후에도 한글 연구와 문화 수호의 역할을 기꺼이 도맡아 했다. 젊은 서지학자와 한글학자를 비밀리에 선별해 필사하게끔 하고, 그 내용을 몇 차례에 걸쳐 신문에 실음으로써 일제 어용학자들의 한글 폄훼 주장에 맞선 것이다. 또한 광복을 맞이한 직후의 간송은 한글학회 간부들을 모아 해례본을 공개하였으며 이듬해인 1946년 한글학회와 함께 연구용 영인본을 발간하여 근대 한글 연구의 시작을 열었다. 간송의 보관과 연구를 통해, 해례본은 세계 주요 문자 중 그 창제자와 창제 목적 그리고 창제 원리가 밝혀진 유일한 문자로서 한글의 가치를 입증하는 자료가 된 것이다.

Painting

Gyeongjae Jeongseon "Geumgangnaesan"

Gyeongjae Jeongseon was a great master of real view landscape painting, who invented the most suitable painting method to express the beauty of the mountains and streams of Joseon in pictures. For that reason, Kansong, who wanted to inform his descendants of the excellence of Joseon's history and culture, intensively collected his works. Prior to his activities, it was customary to make Chinese nature ideal, not the Korean Peninsula. But with his creation of the landscape painting style, a culture that beautifully captures our nature in paintings was finally established. "Geumgangnaesan," one of the works included in <Hae ak jeon shin cheop>, is a masterpiece depicting numerous peaks of Geumgangsan Mountain at the age of 72 during his heyday. Geumgangsan is one of the beautiful mountains in Korea where the mountains are harmonized, and Jeongseon used his own method to express this. He borrowed the painting method of the north and south of China and at the same time used the fundamental principles of 『Book of Changes』, one of the scriptures of Confucianism. This work well reveals the characteristics of Gyeongjae, as it has both international universality and unique characteristics of Joseon.

겸재 정선 <금강내산>

우리 역사와 문화의 우수성을 후손에게 알리고자 했던 간송이 겸재 정선의 진경산수화를 집중적으로 수집한 것은 당연한 일이었는지도 모른다. 겸재 정선은 조선 산천의 아름다움을 그림으로 표현하는 데 가장 알맞은 화법을 창안하여 우리 산천에 내재한 아름다움까지 사생하는 진경산수화의 대성자였기 때문이다. 겸재 정선 이전의 산수화는 중국의 자연을 이상으로 삼는 관념산수화가 주를 이루었으나, 겸재의 진경산수화풍을 시작으로 우리 자연의 색채를 그림으로 그려내는 문화가 자리잡게 되었다. 《해악전신첩》에 담긴 <금강내산>은 간송미술관에서 소장하고 있는 겸재의 여러 수작 중 하나로, 겸재가 최전성기를 맞던 72세 때 내금강 일만이천봉을 한 폭의 그림에 담아낸 걸작이다. 우리의 금강산은 암산과 토산이 조화롭게 어우러졌는데, 이를 표현하기 위해 겸재는 중국 남북방 화법의 장점인 묵법과 필묘를 적절히 구사하며 유학의 경전 중 하나인 『주역』의 근본 원리인 음양조화와 대비의 원리를 이끌어 화면을 재구성했다. 이렇게 <금강내산>은 국제적 보편성과 우리의 독자적 고유성을 두루 갖춘 겸재 진경산수화풍의 진면목을 잘 보여주는 작품이라고 할 수 있다.

Danwon Kim Hongdo "Masangcheongangdo"

Danwon Kim Hongdo was a genius painter who brilliantly finished paintings in the late Joseon Dynasty, dealing with not only general paintings but also all genres of paintings such as landscape and character painting. He was able to leave high-quality pieces through the influence of Gyeomjae's disciples who had laid the foundation for painting techniques. One of the works representing the style of Danwon's painting "Masangcheongangdo." If you look at the picture, you can see a scholar stopping his way to the singing of a willow tree and looking back. It is this work that reveals the unconventional method with the remaining half of the painting in the blank space and his painting skills, which adjusted the strength and weaknesses according to the necessary parts. It is presumed that the scholar in this painting is himself, who was both common and literary. In many ways, this work would be the best expression of him.

단원 김홍도 <마상청앵도>

단원 김홍도는 풍속화는 물론이고 산수화, 인물화, 화조화 등 회화의 전 장르를 다루며 조선 후기 영정조 시대의 회화를 찬란하게 마무리 지은 천재 화가였다. 단원은 겸재의 후배인 관아재 조영석의 기틀을 잡은 진경풍속화풍과 겸재의 제자였던 현재 심사정의 남종문인화풍의 영향을 받아 빼어난 조형미를 갖춘 완성도 높은 그림을 남길 수 있었다. 단원의 진경풍속화풍의 대미를 잘 보여주는 그림은 바로 <마상청앵>인데, 버드나무 위 꾀꼬리 한 쌍의 노랫소리에 가던 길을 멈추고 고개를 돌리는 선비의 모습은 서민적인 동시에 문인적이기도 했던 단원의 모습을 닮아 있다. 그림의 절반을 여백으로 남겨둔 과감한 구도와 적재적소에 강약의 조화를 이루는 농익은 필치가 압권인 <마상청앵>은 '단원다움'을 어느 것보다도 잘 보여주는 작품으로 평가된다.

ABOVE

Danwon Kim Hongdo "Masangcheongangdo"
(©간송미술문화재단)

PAGE 63

Gyeomjae Jeongseon "Geumgangnaesan"
(©간송미술문화재단)

Pottery

Celadon Prunus Vase with Inlaid Cloud and Crane Design

Celadon is a term that refers to all of the bluish-green porcelain. Goryeo celadon, a term referring to celadon made during the Goryeo Dynasty, is evaluated as a work that reveals the unique and outstanding artistic sense of the people in the era. In general, three factors that determine the value of pottery include shape, color, and pattern. "Celadon Prunus Vase with Inlaid Cloud and Crane Design" is a masterpiece with outstanding characteristics in those values. In this celadon, a pattern consisting of cloud and crane, which was popular in the 13th-14th century, is drawn by inlaid techniques. Such patterns originate from ancient divine ideas and symbolize longevity and an ideal world. Taking a look at the Celadon, inside the circle surrounded by two borders of white and black, there is a crane flying upward. On the other part, there is a crane that seems to come down outside the circle. In addition, clouds resembling the head of a Reishi mushroom are engraved in the blank space.

청자상감운학문매병

청자는 청록색 계열의 빛을 띠는 자기를 통틀어 이르는 말인데, 고려시대의 고려청자는 우리 민족의 독특하고 뛰어난 예술적 감각이 잘 드러나는 청자로 평가된다. 그중에서도 청자상감운학문매병은 도자기의 가치를 결정짓는 3대 요소인 기형, 유색, 문양이 모두 빼어나 고려청자를 대표하는 명품이다. 상감기법의 운학문이 가득 시문되어 있는데, 이때 운학문이란 구름과 학으로 이루어진 문양을 말한다. 흰 원이 검은 원을 둘러싸는 모양의 원문을 기준으로, 안에는 하늘을 향해 날아가는 학이, 밖에는 지상으로 내려오는 학이 울동감과 변화감을 고려하여 배치되어 있다. 여백의 공간에는 영지버섯의 머리를 닮게끔 양식화된 구름이 새겨져 있다. 이러한 운학문은 주로 13-14세기 작품에 나타나는 것으로, 고대 신선 사상에서 유래하여 장수와 이상세계를 상징하는 것으로도 알려져 있다.

White Porcelain Bottle with Grass and Insect Design in Underglaze Iron, Copper, and Cobalt Blue

While Goryeo is well known for making celadon beautiful, the one representing Joseon will be white porcelain. People may know that what the royal family and the noblemen of early Joseon valued was elegance and frugality. They preferred pure white porcelain with a neat and simple feeling rather than splendid ones. However, unlike the early period, in the late Joseon Dynasty, a stable society and a prosperous economy changed the preferences of the ceramic consumer. New changes to white porcelain are these: methods such as decorating white porcelain using two or more pigments, protruding or sharpening patterns have emerged. "White Porcelain Bottle with Grass and Insect Design" is an example of white porcelain that has a splendid beauty influenced by such a change. Three pigments were used for this white porcelain: cobalt oxide, iron oxide, and copper oxide and each pigment played a role in realizing blue, brown, and red. Since the three pigments have different characteristics, it is certainly difficult to produce those colors clearly at the same time. However, the porcelain succeeded in implementing it. This would be one of the reasons why this white porcelain was recognized for its high value.

The pattern on this white porcelain looks like a piece of a great painting. It is so outstanding that it partly reminds us of Jeongseon's "Chochungpalpokdo" owned by the Kansong Art Museum; it is presumed that this work was made by the best painter at the time who was influenced by him. On the porcelain, orchids, chrysanthemums, butterflies, and bees are drawn. Orchids and chrysanthemums correspond to the elements of the Four Martyrs in Confucian thought and symbolize the prosperity of longevity and descendants, making this white porcelain a glimpse into the wishes and values of the people at the time. This porcelain is a work that well expresses the late Joseon Dynasty when culture flourished.

PAGE 65(L)

Celadon Prunus Vase with Inlaid Cloud and Crane Design
(©간송미술문화재단)

PAGE 65(R)

White Porcelain Bottle with Grass and Insect Design in Underglaze Iron, Copper, and Cobalt Blue
(©간송미술문화재단)

백자청화철채동채초충난국문병

조선의 왕실과 사대부는 단아함과 검박함을 중시했기에 청화백자나 오채자기 등의 화려한 자기보다는 단정하고 소박한 느낌의 순백자를 선호했다. 그러나 백자청화철채동채초충문병의 경우에는 조선 초기의 그러한 깨끗하고 고고한 백자와는 사뭇 다른 멋을 지니고 있다. 조선 후기에 들어오면서 사회가 다방면으로 안정되고 경제적으로 번영하였는데, 이를 통해 수요층의 미감과 기호가 변화한 것이 그 이유가 될 수 있을 것이다. 백자에 두 가지 이상의 안료를 사용하여 자기를 장식하거나 문양을 양각(돌출시킴) 혹은 투각(깎아냄)의 방식으로 조각하고 그 위에 채색하는 방식이 등장하기 시작한 것이다. 백자청화철채동채초충난국문병은 목이 길고 몸체가 달항아리처럼 둥그런 유백색의 병에 산화 코발트, 산화 철, 산화 동을 안료로 각각 청·갈·홍색을 구현한 방식으로 제작되었다. 이처럼 세 안료의 다른 성질을 살려 동시에 좋은 색을 내는 것은 매우 까다롭지만 그럼에도 모든 색이 완벽하게 구현된 만큼 그 가치를 인정받고 명품으로 일컬어진다.

이 백자는 자기라는 제한된 공간에도 불구하고 한 폭의 걸작 초충도처럼 뛰어난 공간 구성과 묘사력을 보여주기도 한다. 초충문양의 난과 국화는 사군자의 요소에 해당하며 장수와 자손의 번영을 의미한다. 또한 여기에 나비와 벌이 그려져 있어 생동감이 느껴지기도 한다. 간송미술관 소장 겸재 정선 초충팔폭도의 일부를 연상케 한다는 점에서 해당 문양을 새긴 것이 겸재 정선의 영향을 받은 당대 최고 수준의 화원화가였던 것으로 추정된다. 화려하고 장식적이면서도 운치와 기품을 잃지 않은 백자청화철채동채초충난국문병은 조선 후기 문화 융성기의 모습을 고스란히 담고 있다.

TO THE RIGHT
Bohwagak in 1938
(©간송미술문화재단)

Currently, the Kansong Art Museum is focusing its efforts on preparing various programs and exhibitions instead of opening the museum. Entering 2022, they plan to open the Hunminjeongeum storage and provide cultural property education to the public.

Kansong, the founder of the Kansong Art Museum, viewed cultural properties as evidence that contains the soul, history, and culture of the time when they were made. Therefore, he would have thought of his collections as a powerful medium to convey their values to future descendants. In fact, this museum is studying numerous cultural properties with excellent value worldwide. As he wished, the museum and its exhibitions and programs are playing a great role in connecting Korea's past and present.

간송미술관은 현재 미술관을 개방하는 대신 각종 프로그램과 전시 준비에 힘을 쏟고 있다. '훈민정음 수장고' 개방과 더불어 대중을 상대로 한 문화재 관련 교육과 체험 프로그램 등 굵직한 활동이 앞으로의 간송미술관과 함께할 예정이다.

간송미술관의 설립자인 간송 전형필에게 문화재란 해당 유물이 만들어진 시대의 정신·역사·문화를 오롯이 담고 있는 증거품이었으며, 그렇기에 그는 그의 수집품들을 미래의 후손에게 그러한 가치를 전달할 수 있는 힘을 가진 매개로 보았다. 간송미술관에서 소장 중인 다양한 문화재는 세계적으로 우수한 가치를 가지며, 우리만의 고유성을 띠는 값진 예술 작품이다. 간송의 바람대로 간송미술관과 간송미술관의 전시 그리고 다양한 프로그램은 무엇보다도 우리 민족과 문화의 과거와 현재를 잇는 역할을 분명하게 해내고 있다.

KIM KYUNG MIN

“Sculpture Inspired by Daily Happiness”

Kim Kyung Min

Artist, Sculptor
<http://www.kkmartist.com/>
kimmin5812@hanmail.net

2011 Asia Top Gallery Hotel Art Fairl (Hotel Oriental Mandarin, Hong Kong)
 2011 Gallery Seoul 11 RAUM (Seoul)
 2011 International Sculpture Fiesta 2011 (Seoul Arts Center, Seoul)
 2011 Fund-Raising for 2011 Japan Tohoku Earthquake Destruction (Gallery Woorim, Seoul)
 2011 Happy Together – Invitation of Our Family (Yeongdeungpo, Lotte Department Store)
 2011 Art Festival of Little Painting 2011 (Seoul)
 2010 Exchange Exhibition for National Contemporary Art, Beijing, China
 2009 KCAF, Seoul Arts Center, Seoul Nowon Culture Art Center, Seoul N Gallery, Bundang
 2008 Gallery SUN, Seoul Gallery Songadang, Seoul
 2007 KEPCO Plaza Gallery, Seoul
 2006 Gallery La Mer, Seoul
 2005 Solo exhibition, Osaka, Japan
 2004 MANIF, Seoul Arts Center, Seoul
 2003 Window Gallery, Gallery Hyundai, Seoul
 2002 MANIF, Seoul Arts Center, Seoul
 1999 MANIF, Seoul Arts Center, Seoul
 1997 Gongpyeong Gallery, Seoul Art Center, Seoul

by. JIAN SEO

As you head to the bus stop to return home from Apgujeong Rodeo Street, a large sculpture of a woman holding a heart stops your footsteps. When you look at it closely, you will see a woman with long arms and legs, holding a shopping bag and a red heart in her hand with cheerful steps and happy expressions. Passengers who see this receive the positive energy of the sculpture and come to put a smile on their face, leading them to take a commemorative photo next to it. Under the theme of daily happiness and love, sculptor Kim Kyung Min has been working on public art to communicate with the public.

압구정로데오 거리를 구경하고 귀가하기 위해 버스정류장으로 향하다 보면 동네의 상징물인 대형 조각 '하트를 든 여자'가 발걸음을 멈추게 한다. 쇼핑백을 든 길쭉한 팔다리의 여성이 경쾌한 발걸음과 행복한 표정을 하고 손에는 빨간 하트를 들고 있다. 이를 보는 행인들은 조각이 풍기는 긍정적인 에너지를 전달받아 저절로 미소를 짓게 되고 그 옆에서 기념 사진도 한 컷 찍어본다. 이처럼 김경민 조각가는 일상의 행복과 사랑을 주제로 대중과 소통할 수 있는 공공미술 조각을 작업해 왔다.

The sculptures of characters with long arms and legs seem to be your signature artwork style. Is there a reason why you're expressing your pieces like this?

The reason why the characters are long and are rhythmical is that I want people to maximize their emotional exchange when they stand in front of my work. That's why I emphasize the facial expressions of sculptural characters and exaggerate the gestures they are making. When needed, there are also parts that are omitted more simply. Most people communicate by language, but I talk to people through my work as an artist. So, I think those forms and descriptions are the kind of language I want to express.

작품 속 인물의 긴 팔과 다리는 작가님의 시그니처 스타일이라고 느껴지는데요, 이렇게 인물 표현을 하시는 이유가 있으신가요?

인물이 길고 인물 표현이 리드미컬한 이유는 사람들이 제 작품 앞에 섰을 때 감정 교류가 극대화되길 바라기 때문이에요. 그래서 조각 인물의 표정을 더 강조하고, 작품이 취하고 있는 제스처를 더욱 과장하기도 하죠. 때로는 필요에 따라 더 간소하게 생략하는 부분도 있고요. 사람과 사람이 만났을 때 언어 소통도 있지만, 저는 예술가로서 제 작품을 통해 사람과 대화를 하기 때문에 그런 형태와 묘사가 제가 표현해 내고 싶은 일종의 언어라고 볼 수 있을 것 같아요.

I heard that you are inspired by your family, surroundings, and various situations in daily life.

The art I want to express through work is not that life and art are separated, but that art is always around us in our lives. That's why I always try to connect with the audience through my works as well as why I don't think my daily life needs to be separated from my work. Most people try to separate their working time from their lives, but I've been living my life while raising children and made time to work at the same time. As a result, I think my daily life became reflected onto my artwork more naturally and the work was made with materials and themes that people could easily relate to. Before I got married, I worked on the theme of such a pre-married situation, and I worked on young children as the subject of the work when my children were young. After the children grew up, I talked about what was happening around me in the work.

작가님께서 가족과 주변 그리고 일상의 다양한 상황 속에서 영감을 얻으시는 것으로 알고 있습니다.

제가 작업을 통해서 이야기하고 싶은 예술은 삶과 예술이 분리된 게 아니라 예술이 우리 삶 속에, 항상 제 주변에 있다는 거예요. 그래서 저는 예술의 대중성을 늘 제 작품을 통해 보여주려고 하죠. 그렇기 때문에 제 일상 또한 제 작업과 분리되어야 할 필요가 없다고 생각해요. 사람들 대부분은 작업하는 시간과 자신의 삶을 분리하려고 하는데, 저는 아이들을 키우면서도 제 생활을 해 왔고 그 속에서도 늘 작업할 수 있는 시간을 만들었어요. 그렇게 하다 보니 더 자연스럽게 작업 속에서 제 일상이 묻어나오고 사람들에게 친근하게 다가갈 만한 소재와 주제로 작업이 이뤄지지 않았나 싶어요. 제가 결혼하기 전에는 그 상황을 주제로 작업을 했고, 제 아이들이 어렸을 때는 어린아이를 작품의 소재로 삼았어요. 또 아이들이 크고 나서는 그때 제 주변에서 일어났던 일들을 작품 속에서 풀어내게 되었죠.

What are the criteria for you to feel satisfied with the work?

There are works that I am satisfied with by myself, while sometimes others' reactions determine my satisfaction. But I think my satisfaction varies a lot depending on how much time and energy I devote to work. If I make artwork with such sincerity, the public seems to feel the same affection and emotion I feel for the work. When I pour out affection and love, I think effort does not betray because the feeling that the audience shows and my feelings almost coincide. So, the more I capture energy and effort into my work, the more I love it.

작가님께서 작품에 만족감을 느끼시는 기준은 무엇인가요?

제가 스스로 만족하는 작품이 있는가 하면 타인의 반응에 따라 제 만족이 결정되는 작품도 있어요. 그런데 주로 저는 한 작품에 얼마나 많은 시간과 에너지를 쏟아부었느냐에 따라 만족도가 많이 달라지는 것 같아요. 그렇게 정성을 다해 작품을 만들면 대중도 제가 그 작품에서 느끼는 애정과 감동을 똑같이 느끼는 것 같더라고요. 제가 애정과 사랑을 쏟아부었을 때 관객이 보여주는 그 느낌과 제 감정이 거의 일치하기 때문에 노력은 배신하지 않는다고 생각해요. 그래서 제 작품도 마찬가지로 더 많은 에너지와 노력을 작품 속에 담아내었으수록 더 큰 애정이 가요.

TO THE LEFT

Good Day for a Walk
Acrylic on Bronze, 65x20x60cm, 2015

PAGE 69

I Love You I
Acrylic On Bronze, 52x12x55cm, 2013

I understand that the theme of the sculpture is also expanded to exercise and yoga and those new methods such as media, drawing, and assistance are also being introduced. What do you want to continue to maintain and change in your artwork style?

I will continue to create a work that can convey love, happiness, and laughter to people. I want people to feel warm when they stand in front of my work. I want to maintain this even if the subject matter and theme changes. However, I would still try new things to deal with such a topic by experiencing all the diverse and colorful ways of working that I have never done before.

As you express human happiness, you must have had time to consider human happiness a lot. Where do you think human happiness comes from? How can we maintain happiness that disappears quickly afterward?

I think 'trying' is the key to happiness. For me, happiness is being able to do what I want to do and expressing what I'm pursuing in the work. It is the most comfortable thing that I can do in a mundane reality. I don't have to create a certain framework of happiness or contain the content of happiness in it, but I'm making a work thinking that doing my best in the situation I'm in right now would be my best happiness. I hope the works made with such a mindset make people smile. I don't think there will be happiness anywhere else. I think this moment is the best happiness for me, and that's the answer.

조각의 주제도 운동, 요가 등으로 확장하시고 미디어, 드로잉, 부조 등 새로운 방식도 선보이고 계신 것으로 알고 있습니다. 작가님의 작품 스타일에서 계속해서 유지하고 싶으신 것과 변화시키고 싶으신 것이 무엇인가요?

사람들에게 사랑과 행복 그리고 웃음을 전달할 수 있는 작품을 만들고 싶은 건 변함이 없을 거예요. 제 작품 앞에 섰을 때 사람들이 따뜻한 마음을 느낄 수 있었으면 하거든요. 이걸 소재와 주제가 달라지더라도 계속 유지하고 싶어요. 다만 그런 주제를 다루기 위한 방식으로 계속 새로운 걸 시도해 보고 싶어요. 여태까지 해 보지 않았던 다양하고 다채로운 작업 방식을 모두 다 경험해 보면서요.

인간의 행복을 표현하시는 만큼 인간의 행복에 관해서도 많이 고찰해 보는 시간을 보내셨을 것 같습니다. 작가님이 생각하시기에 인간의 행복은 어디서 온다고 생각하시나요? 있다가도 금방 없어지는 행복을 우리는 평소에 어떻게 유지할 수 있을까요?

저는 행복해지려고 노력하는 게 곧 행복인 것 같아요. 저에게는 평범한 현실에서 제가 하고 싶은 일을 할 수 있고, 제가 추구하는 내용을 작품 속에 표현해 낼 수 있다는 것 자체가 행복이거든요. 제가 행복이라는 어떤 틀을 만들어 행복이라는 내용을 반드시 그 안에 담아야 하는 게 아니라, 지금 제가 처해 있는 상황에서 최선을 다하는 모습이 최고로 행복한 모습이지 않을까 생각하며 작품을 만들고 있어요. 그런 마음으로 만들어진 작품이 사람들에게 웃음을 줬으면 좋겠고요. 다른 곳에 행복이 있을 거라 생각하지 않아요. 지금 이런 순간순간이 나에게 최고의 행복이고, 그리고 그게 정답이라고 생각하고 있습니다.

PAGE 73(1)

Homeward Bound

Acrylic on bronze, Steel, 80×15×53cm, 2011

PAGE 73(2)

Feel Good

Acrylic On Bronze, 17×14×20cm, 2021

PAGE 73(3)

you&me

Acrylic, 25×22×63cm, 2020

The philosophy of happiness conveyed by a sculptor who sculpts daily happiness was far from complicated. Sculptor Kim Kyung Min says that happiness is always by our side, and it is up to the individual to try to maintain it. Just as she feels inspired by every moment she is with her family, can't every moment of solidarity with those with us also be happiness? After conducting an interview with her, I could see that I will live a happy life only when I cherish the time with the person next to me and be faithful to my present.

일상의 행복을 조각하는 김경민이 전하는 행복의 철학은 그리 복잡한 것이 아니었다. 김경민 조각가는 행복은 늘 우리 곁에 있고, 그것을 유지하고자 노력하는 것은 개인의 몫이라 말한다. 작가가 가족과 함께 있는 순간순간 영감을 얻고 행복을 느끼듯, 우리의 곁에서 함께하는 사람들과 연대하는 모든 순간이 우리의 행복이 될 수 있지 않을까? 김경민과의 인터뷰를 통해 곁에 있는 사람과 함께하는 시간을 소중히 하고, 자신의 현재에 충실할 때 비로소 행복한 삶을 살 수 있다는 것을 알 수 있었다.

TO THE LEFT

I love you
Acrylic on Bronze, 135×65×160cm, 2015

STUDIO

GONGGAM.M ART CENTER
JEBIDABANG
BOAN 1942

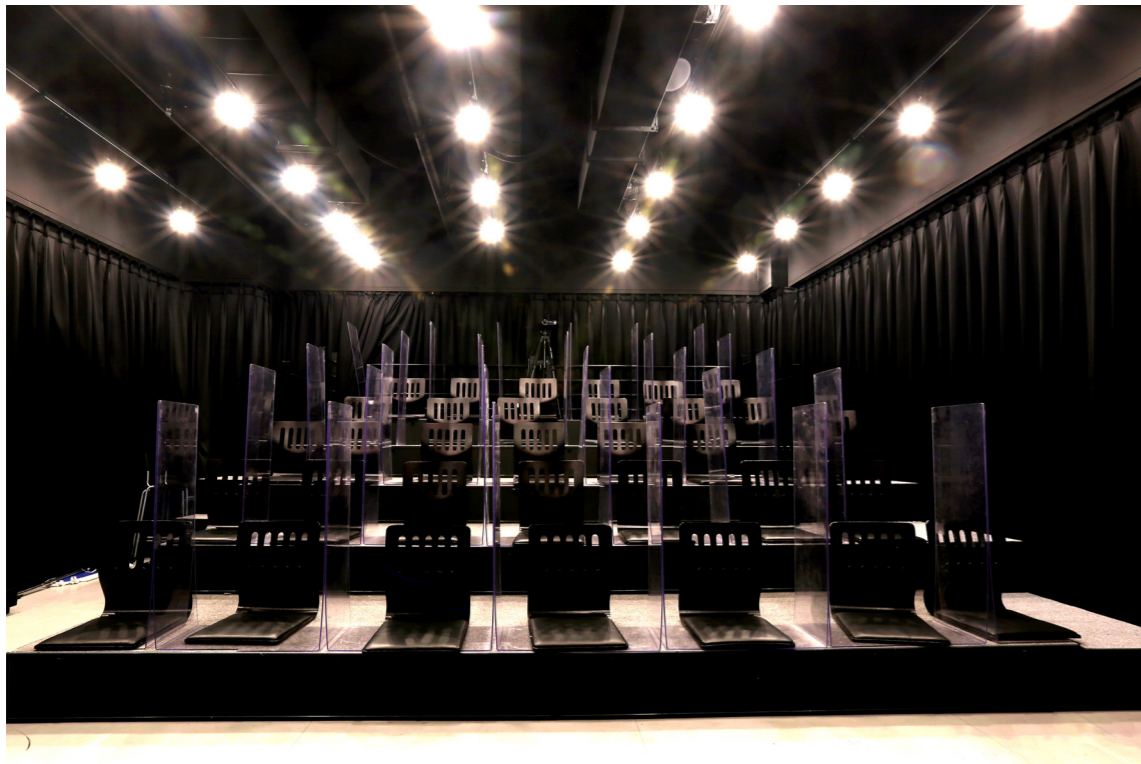
GONGGAM.M ART CENTER

“The Stage Where Korean Traditional Performers Meet”

by. KAYEONG LEE

The sophisticated movement of artists who perform on the stage where the audiences can nearly touch would be the best pleasure that audiences might feel in the little theater. And if that movement can show the beauty of Korean tradition, then the pleasure of the Korean audiences would be multiplied. Gonggam.M Art Center, the little theater specializing in traditional performing arts, is located near the Sungshin Women's University Station on Line 4, two more stops from HyeHwa Station; a symbolic place for Korean performing art.

손을 뻗으면 닿을 것 같은 무대 위에서 펼쳐지는 아티스트의 움직임은 소극장 관객이 느낄 수 있는 최고의 즐거움일 것이다. 그리고 그 움직임이 한국의 전통미를 담고 있다면 한국 관객이 느낄 소극장이라는 공간의 매력은 배가 될 것이다. 전통공연예술 전문 소극장 공감M아트센터는 대한민국 공연예술인의 성지인 4호선 혜화역에서 두 정거장을 더 가면 나오는 성신여대입구역 근처에 위치하고 있다. 그 덕분에 복잡한 서울 도심 속에서도 전통공연예술이 주는 즐거움과 평온을 이곳에서 만나볼 수 있다.

Gonggam.M Art Center is a studio created through the concerns of the representative Jang Ok-Ju, who has worked as a traditional performer. From the number of hanbok irons to the movement path of the practice room, in every corner, the artists visiting here for the performance can see the desire of Gonggam.M Art Center to make them feel the best until they are on the stage. The stage facilities such as various patterns with diverse meanings and depths, octagonal doors and square door stage sets that represent Korean traditional culture, and dry machine fog which is rare in the little theaters are some of the reasons that the artists can create high-quality performances at the Gonggam.M Art Center. It is also part of representative Jang's willingness to create a scene where young artists can perform with confidence and self-esteem.

As a place where artists can “sympathize(Gonggam)” with one other, the art center provides stages for various traditional artists. <IlSuBaekHwakDyon>, meaning “numerous fruits bloom in one tree,” is performed by young artists and delivers the hope that they would abundantly grow as the talents of the country. <CheonJaManHongDyon>, mainly performed by veteran artists, means “thousands of colors forming harmony.” Finally, in <ManGoCheonChumu>, meaning “eternal years,” the audience meets performances by master artists with a great reputation. “Il Cheon Man(10 million),” the word created with the first letters of these three performances, shows the theme of Gonggam.M Art Center: “traditional Korean art that 10 million people sympathize with.”

Through their recent project, <Gonggam M WIN>, the center provided stages where young and master artists could perform together. There were three types of performance in this project: shows for rising artists, shows linked to universities with traditional arts majors, and those created by directors from art organizations. Young musicians performed in <Cheong>, while in <Mudam Jaedam>, professors and students majoring in traditional arts presented their unique stage. <Daedongyeojimu>, a performance created by six art directors, was inspired by “Daedongyeojido(the map of Korean peninsula drawn in the 19th century).” This performance provided a venue for solidarity where art directors from each region gathered to perform traditional art.

공감M아트센터는 성북공감예술단 단장이자 국가무형문화재 제27호 승무 이수자인 장옥주 대표의 고민을 거쳐 만들어진 공간이다. 한복 다리미의 수부터 연습실 동선까지, 공간 곳곳에서 이곳을 찾는 전통예술가들이 무대에 설 때까지 최고의 기분을 느끼게 해주고 싶다는 공감M아트센터의 마음이 보인다. 다양한 전통 공연 작품을 할 수 있는 무대 시설 역시 대극장 못지않다. 여러 가지 의미와 깊이를 가진 다양한 문양, 우리나라 전통문화의 상징인 팔각문과 사각문 무대 세트, 소극장에서 흔치 않게 보이는 드라이 머신 포그 등 무대 시설은 작은 극장인 공감M아트센터에서 아티스트들이 수준 높은 공연을 할 수 있는 이유 중 하나이다. 후배인 젊은 예술가들이 자존감과 자신감을 가지고 공연할 수 있는 현장을 만들겠다는 장옥주 대표의 의지가 돋보이는 부분이기도 하다.

예술가들이 서로의 아픔과 기쁨을 ‘공감’할 수 있는 곳, 공감M아트센터는 다양한 전통 예술가들이 설 수 있는 무대를 만들어 왔다. 나무 하나에서 여러 개의 열매가 열린다는 뜻의 <일수백확턴>은 젊은 예술가들을 위한 기획 공연이다. ‘공감M아트센터’라는 한 공간에서 많은 예술가가 풍성하게 나라의 인재로 양성되기를 바라는 희망을 담고 있다. 중견 예술가들이 주로 공연하는 <천자만홍턴>은 천 가지 이상의 색깔이 서로 화합을 이룬다는 의미를 담고 있다. 마지막으로 오래된, 영원한 세월을 뜻하는 <만고천추무>에서는 국내외로 명성을 떨친 거장 예술가들의 공연을 볼 수 있다. 세 기획 공연의 앞 글자를 따면 만들어지는 ‘일천만’은 “1천만이 공감하는 우리 전통 예술”이라는 공감M아트센터의 메시지를 의미하기도 한다.

최근 진행된 기획 공연 <공감 M WIN 프로젝트>는 신진 전통공연 예술가와 거장 전통공연 예술가가 함께할 수 있는 무대의 장을 만들어 주었다. 신진 아티스트의 공연, 전통예술 전공 대학 연계 공연, 예술 단체의 감독전으로 이루어진 이 기획 공연에서는 다양한 장르에서 활동하는 전통공연 예술가의 공연을 만날 수 있었다. 악(樂)을 하는 청년 아티스트들의 공연인 <청>, 전통예술 전공 교수들과 제자들이 소통하는 <무담재담>에서는 젊은 아티스트들이 무대에 서며 관객과 호흡하는 자리를 마련했다. 여섯 명의 예술감독이 선보인 <대동여지무>는 대동여지도에서 착안한 기획 공연으로 각 지역의 예술감독이 한자리에 모여 전통예술 공연을 펼치는 연대의 장을 보여주었다.

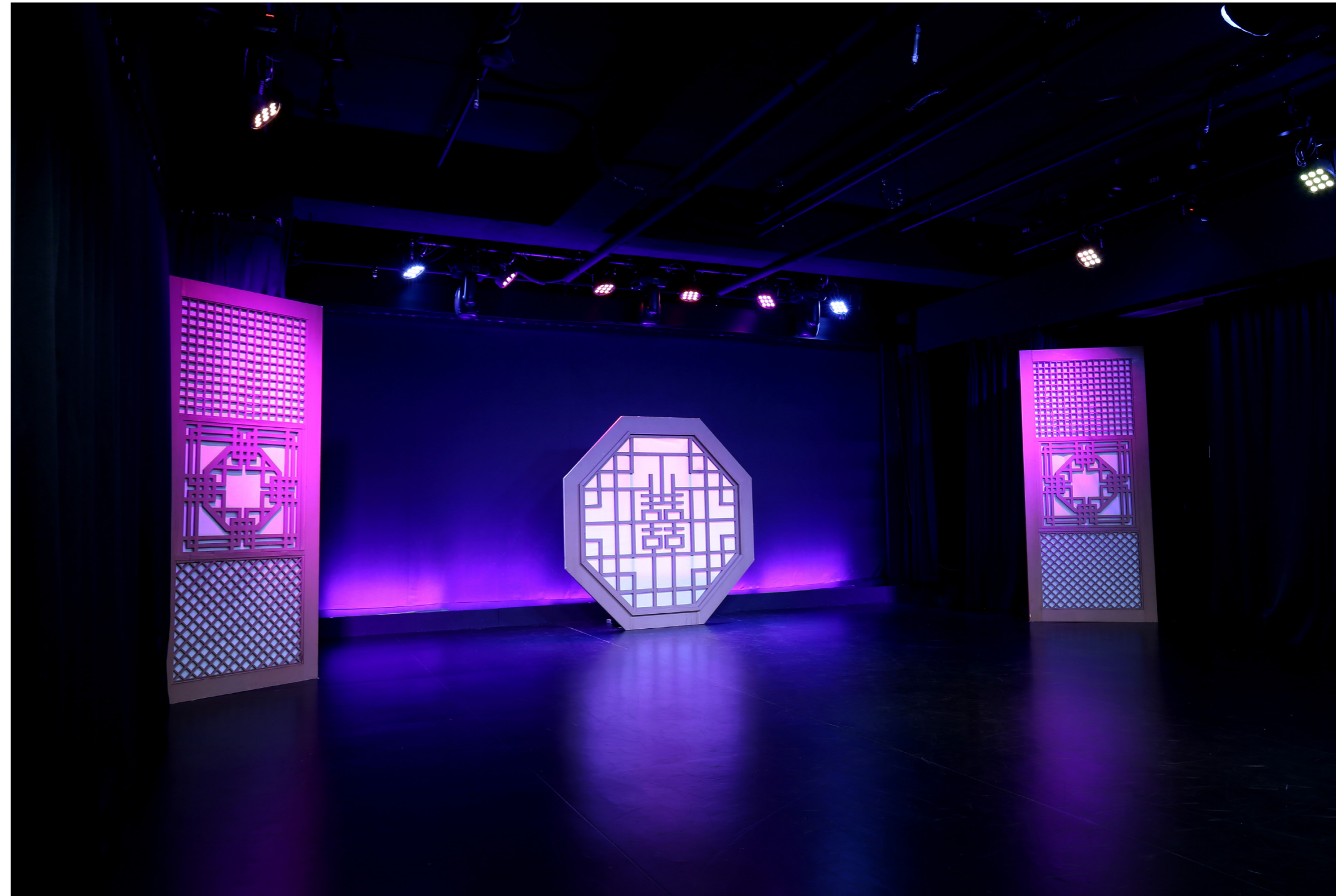
Located in Seongbuk-gu, Gonggam.M Art Center is expanding its area based on local solidarity. Seongbuk-gu is a region that has endless potential to develop traditional culture and arts with seven universities having artists, embassies of various countries, and cultural properties that have a deep history. So, Gonggam.M Art Center is trying to provide a place for residents of Seongbuk-gu who want to enjoy culture and arts. Furthermore, in order to provide traditional culture and art experiences to local youth, they visited the Office of Education, district offices, and welfare centers and knocked on the door.

성북구에 위치한 공감M아트센터는 지역 연대를 바탕으로 더욱 폭넓은 예술의 장을 만들어 나가고 있다. 성북구는 예술가가 있는 일곱 개의 대학교, 다양한 국가의 대사관, 깊은 역사를 지닌 문화재를 가진 문화의 도시로 전통문화예술을 발전시킬 무궁한 가능성을 지니고 있다. 이곳에 위치한 공감M아트센터는 문화예술을 향유하고 싶은 성북구 지역 주민을 위한 자리를 마련하고, 반대로 다른 지방에서도 찾아올 수 있는 공연의 장을 만들기 위해 노력하고 있다. 더 나아가 지역 청소년들에게 전통문화예술 경험을 제공하기 위해 교육청과 구청, 복지관을 직접 찾아가 문을 두드리기도 했다.

How long is the distance between you and traditional Korean art? The private little theater Gonggam.M Art Center shows solidarity in a greater sense in that it is a space that helps ordinary audiences to enjoy traditional art more easily and closely, not just limited to the solidarity among the traditional artists. Specializing in traditional performing art, Gonggam.M Art Center is the place where traditional art exist in our daily lives.

기사를 읽는 지금, 여러분이 생각하는 자신과 한국 전통예술 간 거리는 어느 정도인가. 민간 소극장 공감M아트센터는 전통예술가들의 연대를 도모하는 것에서 더 나아가 일반 관객이 전통예술을 보다 쉽고 가까이 즐길 수 있게 도와주는 공간이라는 점에서 더 큰 의미의 연대를 보여주고 있다. 전통예술이 우리의 일상 곁에 존재하게 해 주는 곳, 그곳이 바로 전통공연예술 전문 소극장 공감M아트센터이다.

PAGE 78, TO THE RIGHT
Gonggam.M Art Center
(©Gonggam.M Art Center)

JEBIDABANG

“Enjoy Art as much as You Want”

by. SOYEON PARK

If you walk near the subway station Sangsu, you will be able to capture an interesting café with a wide window and an intense red door. The interesting thing is that – only with the slight adjustment of the signboard, visitors can enjoy it as a café, bar, or concert hall. JEBIDABANG: This is the name of such a unique place.

상수역 근방, 길을 걷다 보면 강렬하게 붉은 문과 활짝 열린 창문이 인상적인 카페가 눈길을 사로잡는다. 나무 간판의 날갯짓 한 번으로 카페에서 바(Bar)로, 바에서 공연장으로 건물 내부 공간의 색채가 완전히 바뀌어 버리는 이곳은 속칭 ‘인디 아지트’, 제비다방이다.

When you open the door, you will enter a cozy café. People here sit quietly, enjoy relaxation, and look out the window – this makes the cafe look very normal. But the reason this place is special is hidden in underground space. As you go down the stairs leading to the basement, you will be able to see a bookshelf densely filled with various objects, chairs in various shapes, and then a small musical performance stage. This is the secret concert hall of JEBIDABANG, where numerous indie musicians and the public can interact.

The word "Indie" in the name "Indie Musician" is derived from "independence," which contains the meaning of moving away from huge capital but creating original things. JEBIDABANG has that kind of character as the café is an "artist's playground" where people can enjoy art so freely. However, the requirement for 'artist' referred to it is not particular at all. You can be a member even if you are not a famous artist, or even do not do creative activities at all. Architect Oh Sang-hoon, who runs JEBIDABANG with his younger brother, designer Oh Chang-hoon, says, "Everyone who loves and appreciates art can enjoy art freely here."

JEBIDABANG was designed by the architectural team of CTR; Cultural Topography Research Institute. The void that connects the café on the ground and the concert hall underground is one of the interesting points of the building. People upstairs and downstairs can look at each other through this, which also makes the entire building a big soundbox.

JEBIDABANG and CTR have been making a variety of adventurous attempts related to music and performance. The independent label CTR Sound collaborates with indie musicians to produce albums and hold performances. In addition, JEBIDABANG serves as test sites for indie musicians as they can make various attempts to show their unique appearance that could not be shown in other general concerts. The annual album "JEBIDABANG Compilation" is a collection of songs by musicians who performed there that year. The musicians write songs in their own way under the theme of 'JEBIDABANG.' In other words, songs that have the same topic but are interpreted differently are all gathered in a single album.

TO THE LEFT

JEBIDABANG basement bookshelves

문을 열고 들어가면 맞이하는 것은 아늑한 카페이다. 밖이 내다보이는 조그만 테이블과 의자에 앉아 여유를 즐기는 사람들의 모습이 보인다. 평범해 보이는 이 카페의 맛은 지하 공간에 숨겨져 있다. 모양이 제각각인 책상과 의자, 그리고 빼곡히 채워진 책장을 지나쳐 고개를 들면 커다란 제비 모양 로고가 붙은 음악 공연장이 한눈에 가득 담긴다. 바로 이곳에서 수많은 인디 뮤지션과 대중의 교감이 오간다. 대중이 제비다방을 자유롭게 편안한 인디 아지트로 바라보는 이유는 무엇일까?

이제는 많이 대중화된 이름인 ‘인디’는 영어 ‘independence’에서 온 말로, 거대 자본이나 대형 제작사에서 벗어나 자유롭게 독창적인 창작을 한다는 의미를 갖고 있다. 그런 만큼, 제비다방과 지하 공연장은 자유롭게 예술을 즐기는 ‘예술가들의 놀이터’이다. 이곳에서 규정하는 ‘예술가’는 비단 창작활동을 하는 사람들만은 아니다. 유명한 예술인이어야 하는 것도 아니고, 주류 예술만을 해야 하는 것도 아니다. 동생인 오상훈 디자이너와 함께 제비다방을 운영하고 있는 오상훈 건축가는 “예술을 사랑하고 감상하는 모든 사람들은 이곳에서 자유롭게 예술을 즐기면 된다”라고 말한다.

제비다방의 전체적인 구성은 제비다방과 함께 운영되는 문화지형연구소 CTR의 건축팀과 함께 기획됐다. 눈길이 가는 건축적 특징에는 1층과 지하를 잇는 역할을 할 과감한 보이드(Void)가 있다. 제비다방의 이 보이드는 1층의 일부분을 활애하면서 외부의 빛을 지하로 내려보내고, 위와 아래에 있는 사람들의 시선이 교차하는 지점이기도 하며, 지하 공연장에서 공연을 할 때 건물 전체가 울림통 역할을 할 수 있도록 하는 역할도 맡고 있다.

제비다방과 CTR는 여러 가지 진취적이고 모험적이며, 인디(independent)한 시도를 해 오고 있다. 독립 레이블 CTR사운드는 인디 뮤지션과 협업하며 음반 작업과 공연 기획을 해 나간다. 제비다방의 공연장 무대에서 펼쳐지는 독특한 공연에서는 일반 단독 공연에서 보일 수 없었던 실험적인 시도가 가능하다는 점에서 이곳은 뮤지션의 테스트 사이트라고도 볼 수 있다. CTR의 연간 음반 ‘제비다방 컴필레이션’은 그해에 제비다방에서 공연했던 뮤지션에게서 ‘제비다방’을 주제로 하는 곡을 받아 수록한다. 뮤지션은 각자의 관점에서 제비다방을 해석하고, 서로 다른 방식으로 해석된 제비다방은 하나의 앨범에 모여 세상에 모습을 드러낸다. 이 컴필레이션 앨범은 제비다방이 당시 누구와, 어떻게, 얼마나 재미있게 놀았는지 알려 주는 나이트 같은 역할을 한다.

Just as the distance between the concert hall and the audience is narrow in JEBIDABANG, the distance between art and the public is also very close here. They try to bring art and the public closer. These attempts are having a significant positive effect on the sustainability of indie music. After the audience watches the performance, they receive an envelope with a phrase that says, "To create a performance culture that enables a living with music alone." The audience freely put the money into it as much as they enjoyed the performance, and the entire profit from this performance is delivered to musicians. In other words, there is a virtuous cycle here in which production and consumption cause another production again. In addition to this, the characteristic of this place, which allows the public to enjoy art performances comfortably like visiting regular cafés, contributes to the unique competitiveness of indie music because this is not easy to try in other types of music.

The purpose and will of CTR – there is no fixed way to enjoy art, so anyone can enjoy it as much as they want – is being realized in a variety of other places. An example is the Wandering Festival(어슬렁 페스티벌), which had proceeded ally with local restaurants and cafés. At this festival, the public could fully feel the charm of the space by walking through the Sangsu-dong alley. CTR also designed street pop-up music performances by matching musicians, local café, and engineers. By doing so, CTR could provide an opportunity to narrow the gap between the public and indie musicians. As such, CTR is connecting the public with art in unique and exclusive ways.

Diversity and solidarity are some of the most important factors of JEBIDABANG. The unique artists gathering here shine brightly like gemstones. This is a place where they can enjoy themselves with others without losing their original color. The scope of art the café is introducing to the public is expanding, and the number of people who enjoy indie music is increasing. However, the café is still a harmonious and cohesive space. The diversity of artists here is what completes the café. In other words, the identity of JEBIDABANG comes from the solidarity created by diversity.

제비다방에서는 공연장과 객석의 거리가 좁은 만큼, 그 공간 속 예술과 대중의 거리 또한 매우 긴밀하다. 실제로 제비다방은 그 거리를 더욱 좁혀 대중과 가까워지고자 노력하고 있기도 하다. 이러한 제비다방의 특징은 인디 음악이 지속 가능한 방향으로 나아가는 데 아주 중요한 역할을 한다. 예를 들어, 공연이 끝난 후 관객들은 '음악만 해도 먹고 살 수 있는 공연 문화를 만들기 위해' 라는 문구가 적힌 봉투를 받는다. 이 봉투에는 관객 스스로가 공연을 얼마나 즐겼는지에 따라 자유롭게 성의 표시를 할 수 있다. 제비다방은 이렇게 모인 수익 전액을 공연을 선보인 뮤지션에게 지급하여 생산과 소비가 재생산을 낳는 선순환 구조를 마련해 나가고 있다. 이 외에도 대중이 단골 카페에 들르듯이 제비다방을 방문해 편안하게 예술 공연을 즐기게끔 한다는 점 또한 다른 종류의 음악에서는 쉽게 시도할 수 없는, 그러므로 인디만의 고유한 경쟁력이 된다.

예술을 즐기는 데는 정해진 방법이 없으니, 그저 같이 어울리고 원하는 만큼 즐겼으면 한다는 CTR의 취지는 제비다방 밖에서도 실현되고 있다. 상수동 일대의 카페, 식당과 연대해서 진행된 행사인 '어슬렁 페스티벌'은 대중으로 하여금 상수동 골목의 매력을 알 수 있게 해 주며, 뮤지션-상수동 카페-엔지니어를 매칭해 진행하도록 한 길거리 팝업 공연을 통해서 대중과 인디 뮤지션의 간극을 또 한 번 좁히는 기회를 제공했다. 이처럼 CTR는 '뻘하지 않은' 방식으로 대중에게 예술을 건네며 예술과 대중이 만날 수 있는 기회를 다방면에서 제공한다.

다양성과 연대는 제비다방에서 중요하게 여기는 요소 중 하나이다. 이곳에 모이는 특색 있고 고집도 있는 예술가들은 자기만의 색깔로 빛나는 원석과도 같다. 그 독특한 빛깔을 잃지 않으면서도 다른 사람들과 즐겁게 부대끼 수 있는 공간이 바로 제비다방이다. 제비다방이 다루는 예술도 넓어지고 인디 음악의 새로운 향유자도 끊임없이 유입이 되고 있지만, 제비다방은 여전히 조화롭고 단단한 공간이다. 이곳에 모이는 다양한 아티스트와 그들의 콘텐츠가 제비다방을 완성시키는 것이다. 즉, 제비다방의 정체성은 다양성이 모여 만드는 연대에서 오는 셈이다.

"I hope that," Architect Oh Sang-hoon says, "everyone could be mixed well in JEBIDABANG in short future." This means that regardless of one's age, he wants everyone to gather in one space and enjoy art freely and joyfully. This café does not deal with uniformed music to suit the taste of the public but supports the sustainability of a culture that does music with diversity and autonomy. JEBIDABANG is a hideout for indie artists and a cultural venue with no boundaries among people.

앞으로의 제비다방에 대해, 오상훈 건축가는 "제비다방에서 모두가 잘 섞여 있기를 바란다"라고 말한다. 나이에 관계없이 다같이 먹고 마시고 대화를 나누며 예술을 즐기는 공간을 제비다방이 제공하고자 하는 바람이다. 인디 예술의 아지트, 세대 간 경계가 없는 문화의 장, 제비다방. 대중의 입맛에 맞추려고 하는 획일적인 음악이 아닌, 다양성과 자율성이 확보된 음악과 문화의 지속 가능성을 위한 제비다방의 희망찬 앞날을 기대해 본다.

ABOVE
JEBIDABANG basement Concert hall

BOAN 1942

“Boan 1942, A Place that Holds Memories”

by. YESOL LEE

The name of the road from Exit 3 of Gyeongbokgung Station to Cheong Wa Dae is Hyoja-ro. Since the ginkgo tree street is particularly beautiful in this road, it is also called “Autumn Maple Road.” Passing through this enchanting stone wall road, across from Yeongchumun Gate in Gyeongbokgung Palace, there is a complex art space called Boan 1942.

경복궁역 3번 출구에서 청와대 방향으로 올라가는 길 이름은 ‘효자로’. 은행나무 가로수길이 유독 아름다운 이곳은 ‘가을 단풍길’이라고도 불린다. 이 돌담길을 지나 경복궁 영추문 건너편을 보면 보안1942 혹은 ‘통의동 보안여관’이라는 복합예술공간이 자리하고 있다.

In Boan 1942, there are not only exhibition halls but also a bookstore and a café named “33 Market.” In other words, this place is a non-profit exhibition space and a cultural institution where art and lifestyle coexist. First, if you open the door of the Boan 1942, which serves as an exhibition hall, you can see that the space that used to be an inn in the past has now been transformed to an exhibition hall displaying various artworks. For the past 80 years, this place has been a space for travelers and it is also the same place where young literati lived and created a literary fanzine called “詩人部落.” One noticeable thing while looking around the place is that it preserved the wallpaper and the frame of the building from the old days. By showing the coexistence between the changing exhibits and the parts of faded buildings, it makes us ponder about the special appearance of Boan 1942. The reason for maintaining the building form of Boan 1942, which seems like ruins at first sight, is to show space with accumulated time among many buildings built around efficiency. As it is said that ‘a place is a vessel that holds memories and the disappearance of the place is the disappearance of memories,’ keeping the former building of Boan 1942 alive in the city is an effort to show that the old things can still be valid to this day.

If you go to the second floor of the exhibition space, you can cross the bridge that will lead you to the bookstore located in the new building. While the exhibition place described earlier is an old building that displays the remnants of the past, this building is a newly built space inheriting Boan 1942’s identities, the red bricks, and square-shaped architecture. The bookstore located here is a charming place with a large window view overlooking Yeongchumun Gate of Gyeongbokgung Palace. This place not only functions as a local bookstore but also as a book café where various seminars are held. The reason Boan 1942 divided its buildings into two is because a building of a massive scale was not suitable for its surrounding neighborhood. Still, Boan 1942 connected the two buildings with a bridge that connects the 80 years between them. In other words, the bridge is a passage that summons the past and reminds us of the present.

TO THE LEFT

Boan1942, Outside view

보안1942에는 복합예술공간이라는 명칭답게 전시장뿐만 아니라 서점인 ‘보안책방’과 카페인 ‘33마켓’이 공존하고 있다. 즉, 이곳은 비영리 전시공간이자 예술과 라이프스타일이 공존하는 문화예술기관인 셈이다. 먼저 전시장의 역할을 하는 보안여관의 문을 열고 들어가면 과거 여관이었던 공간이 예술작품을 담은 전시장으로 활용되는 모습을 만날 수 있다. 보안여관은 지난 80년 동안 나그네를 위한 공간이었고, 이곳에 문학청년들이 기거하며 ‘시인부락’이라는 문학 동인지를 만들기도 했다. 이곳을 자유롭게 관람하다 보면 옛 건물의 벽지와 골조를 그대로 보존해 두었다는 점이 눈에 띈다. 단순히 리모델링하거나, 건물 전체를 허물어버렸다면 살아남지 못했을 낡고 빛바랜 건물의 부분 부분이 시종마다 바뀌는 전시물과 어우러지는 것을 보며 보안여관의 특별한 모습을 생각해 보게 만든다. 언뜻 보기에 폐허처럼 보일 수 있는 보안여관의 건물을 바꾸지 않고 유지하는 것은 효율성 중심으로 만들어진 많은 건물 가운데 시간의 결이 쌓여 있는 공간을 보여주기 위해서이다. 장소는 기억을 담은 그릇이고 장소의 소멸은 기억의 소멸이라는 말과 같이 옛 건물 보안여관을 도시 속에 존속시키는 것은 옛것이 현재에도 여전히 유효함을 보여주기 위한 노력인 것이다.

전시공간 2층으로 올라가면 구름다리를 통해 신관에 위치한 보안책방으로 건너갈 수 있다. 앞서 설명되었던 보안여관이 옛것을 그대로 남겨둔 구관이라면, 신관은 보안여관의 정체성인 벽돌색 건물과 사각의 형태를 이어받으면서 지어진 새로운 공간이다. 이곳에 위치한 보안책방은 서촌의 동네 서점이자 북 카페 그리고 각종 세미나가 열리는 장소이며, 쉬어 갈 수 있도록 마련된 편안한 의자, 그리고 경복궁의 영추문이 내려다보이는 커다란 창문 뷰가 매력적인 곳이다. 보안1942에서 구관과 신관을 분리한 이유는 서촌이라는 동네에 너무 큰 규모의 건물이 어울리지 않다고 판단했기 때문이다. 따라서 보다 규모가 작은 신관과 구관으로 건물을 분리하는 대신, 두 건물을 보안1942의 상징과도 같은 구름다리로 연결하였다. 이 구름다리는 80년의 시간을 이어주는 역할을 하고 있다. 즉, 다리는 과거를 소환해서 현재를 다시 상기하게끔 만드는 통로인 것이다.

PAGE 89

Boan1942 special exhibition_ <Vuja De> “Lee Sop” exhibition view

Furthermore, by creating ARTSPACE BOAN 1, 2, and 3, Boan 1942 is showing various art platforms to the audience. Art Space Boan 1 is an exhibition hall located in Boan 1942's old building and Art Space Boan 2, which is located in the first basement of Boan 1942's new building, is an exhibition hall that uses bright lights and white wallpaper. This allows visitors to see all exhibits at a glance as soon as they enter the exhibition hall. In contrast, Art Space Boan 3, which is located on the second basement floor uses black wallpaper and partial lighting, making the visitors mesmerized by the exhibits they are viewing. Like this, Art Space Boan 1, 2, and 3 provide various experiences to the viewers by providing different conditions for each exhibition hall.

또한 보안1942는 아트스페이스 보안 1, 2, 3을 만들으로써 관객에게 문화예술기관이자 다양한 예술 플랫폼을 보여주고 있다. 아트스페이스 보안 1은 보안여관 구관에 위치한 전시장이며, 아트스페이스 보안 2는 보안여관 신관 지하 1층에 위치한 공간으로 밝은 조명과 하얀 벽지를 사용해 전시장에 들어선 순간 한눈에 모든 전시물을 볼 수 있게끔 만든 전시장이다. 이와 대비되게 지하 2층에 위치한 아트스페이스 보안 3은 검은 벽지와 부분 조명을 사용하여 관람객이 현재 감상하고 있는 전시물과 홀로 방에 있는 듯한 느낌을 주고 있다. 이처럼 아트스페이스 보안 1, 2, 3은 전시장마다 각기 다른 특색을 제공함으로써 관람객에게 다양한 체험을 제공한다.

All in all, Boan 1942 has great significance as a cultural and artistic institution along with historical values as it provides various arts to the audience and develops a way for the audience and the artists to constantly communicate. This place holds the breath and history of the people from the past, and the traces they left behind remain intact in the memories of buildings and objects. We look forward to the time that will flow to Boan 1942, a place for producing art and enjoying the past.

이와 같이 관객에게 다양한 예술을 제공하고, 끊임없이 관객과 예술가가 소통할 수 있는 방식을 개발하고 있는 보안1942는 역사적 가치와 함께 문화예술기관으로서 큰 의미를 지닌다. 보안여관에는 우리가 모두 알기 힘든 옛사람들의 숨결과 역사가 서려 있으며 그들이 남긴 흔적이 이곳 건물과 사물의 기억 속에 고스란히 남아 있다. 앞으로도 새로운 예술을 생산하고 과거를 즐길 수 있는 아지트인 보안1942에 흐를 세월이 기대된다.

GLOBAL

SOÑA LEE

Soña Lee

Freelance illustrator / Artist
sonalee.net

2012 B.A. in Visual Communication Design, Sangmyung University
2017 Winner Bronze Design for Asia Awards

Exhibitions

2015 Soñazone Solo exhibition - DDP & DRAWINGBLIND (Seoul, South Korea)
2017 Library of dreams - Public library (Tilburg, The Netherlands)
2017 SAM (Street and more) - Circus Network (Porto, Portugal)
2018 'Beyond the invisible' Solo exhibition - Boycott Books (Amsterdam, The Netherlands)
2019 Dream Safari - YUK FUN (Brighton, United Kingdom)
2019 THX PIZZA - PunktKommaStrich gallery (Berlin, Germany)
2020 OZ - MixC shopping mall (Shanghai, China)

Clients selection

Korea
Nike, Kakao, 8Seconds, CGV, Dr.Jart+ and more
The Netherlands
Melkweg Amsterdam, Das Mag, Gaudeamus and more
USA
Kahlúa, Moppet Books, Quartz Magazine

SOÑA LEE

“Connecting Our Dreams and Reality”

by. HYUNSOO LEE

When observing Soña Lee's works, one can dream of swimming across space, holding hands with a peculiar yet harmless alien. Born and raised in Seoul and currently living in Rotterdam, Netherlands, illustrator Soña Lee is presenting her works through digital illustration and wall paintings as well as collaborations with brands such as Nike and Shinsegae. ACCESS met Soña Lee online and talked about her world of work and imagination.

You have mentioned in the past that you are inspired by the drawings of children. Perhaps that is why the unrealistic proportions and postures of the characters stand out in your pieces. Why are you so attracted to children's drawings?

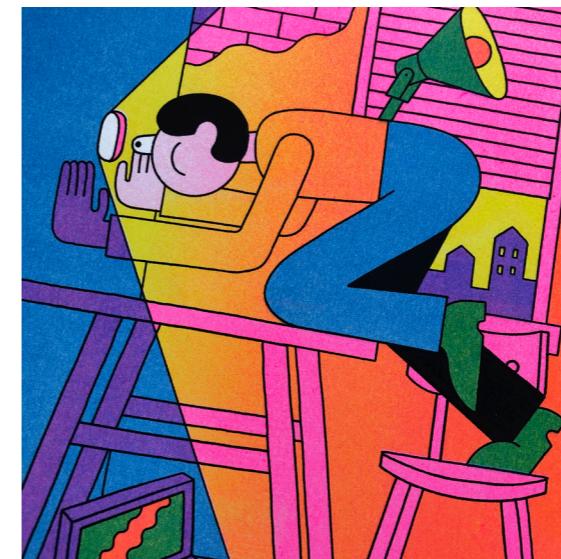
기묘한 꿈속에 빠진 듯한 기분. 소나리의 작품을 감상할 때는 낯설지만 무해한 외계 생명체와 손잡고 우주를 헤엄치는 재미있는 상상에 빠지곤 한다. 서울에서 태어나고 자라 현재는 네덜란드 로테르담에 거주 중인 일러스트레이터 소나리는 디지털 일러스트, 벽화 등 개인 작업은 물론이고 나이키, 신세계 등 여러 브랜드와 콜라보레이션을 꾸준히 선보이고 있다. 소나리를 화상으로 만나 그녀의 작업 세계와 상상력에 대해 이야기를 나눠 보았다.

어린이의 그림체에 영감을 받으신다고 알고 있습니다. 그래서인지 작품 속 캐릭터의 비현실적인 비율, 중력을 무시하는 듯한 자세가 눈에 띄었는데요, 어린이의 그림체에 매력을 느낀 이유는 무엇인가요?

I love things that spark my curiosity. If you look at a child's drawing, you will ask, "Why are the characters posing like this? Why are they drawn like that?" I think there is a lot to learn from the way children express themselves. We, adults, tend to think statically; even when appreciating our own drawings, we have doubts about whether we drew them in the right shape or according to certain standards. Unlike us, children prioritize their joy and pleasure when drawing. That is why they can think more freely and express themselves more enjoyably.

You draw inspiration from various places such as the universe or science fiction, musician Yagya, the movie 'Howl's Moving Castle,' and the artist Hieronymus Bosch. What do all these things have in common? Among them, what has inspired you the most recently?

It's hard to say exactly what they have in common, as I was naturally attracted to all of them. But I certainly do like things that stimulate my imagination. For example, the works of Hieronymus Bosch are so creative that I keep wondering about the source of his imagination. When I listen to Yagya's music, I feel like I can go from a blank sheet to infinite possibilities. The compass in the movie 'Howl's Moving Castle' is fascinating in that it allows us to go wherever we want at any moment. Yet above all else, the one that inspires me the most is the universe. It is a space of immeasurable possibilities yet is still intact from human intervention. Contemplating the universe helps me to reset my narrow-minded thoughts, so I always admire and long for it.

궁금증을 불러일으키는 것을 좋아해요. 어린이의 그림체를 보면 “왜 이런 자세로 있지? 왜 이런 형태로 그렸지?”라는 질문을 던지게 되거든요. 또 어린이들의 표현 방식에서 배울 점이 많다고 생각해요. 어른들은 고정적으로 생각하는 경향이 있잖아요. 스스로의 그림을 볼 때 올바른 형태로 그렸는지, 특정한 기준에 잘 맞추어 그렸는지 의심을 많이 하는 거죠. 하지만 어린이는 그림을 그릴 때 스스로의 즐거움을 최우선시해요. 그렇기 때문에 훨씬 자유롭게 사고하고, 재미있는 표현을 시도할 수 있어요.

우주나 공상과학, 음악가 Yagya, 영화 '하울의 움직이는 성', 미술가 히에로니무스 보스 등 다양한 곳으로부터 영감을 받는다고 알고 있습니다. 소나리님께 영감을 주는 것들의 공통점은 무엇이고, 최근 가장 많은 영감을 준 요소는 무엇인가요?

모두 자연스럽게 매력을 느끼게 된 것들이어서 하나의 공통점을 말하기는 어렵지만, 상상력을 불러일으키는 것을 좋아하는 편이에요. 예를 들면 히에로니무스 보스의 작품은 정말 창의적이어서 그의 상상력이 어디서 온 것인지 궁금해지게 만들어요. Yagya의 음악은 작업할 때 들으면 백지상태에서 무한한 가능성으로 나아갈 수 있을 것 같은 기분이 들고요. 영화 '하울의 움직이는 성' 속 나침반은 당장이라도 원하는 공간으로 떠날 수 있게 해 준다는 점이 매력적이에요. 이 많은 것 중 세계 가장 크게 영감을 주는 것은 ‘우주’예요. 아직 인간의 손이 닿지 않은, 무한한 가능성으로 가득 찬 공간이잖아요. 이런 우주를 탐구하면 저의 편협한 사고관이 리셋되는 느낌을 받아서 우주를 동경하곤 해요.

Various elements that seem unrelated to each other such as mermaids, cars, trees, dolphins, and humans exist together in your piece. What led you to portray this coexistence in your works?

I wanted to capture the ironic harmony between humans and nature in the present era. After industrialization, we humans have come to live a distant life from nature. But humans and nature still coexist with each other even though we often have conflicts in relationships. I tried to reflect this ironic relationship in my work, and as a result, seemingly unrelated entities such as cars, humans, and dolphins have come to appear harmoniously in one work. I sometimes add my own imagination into the image of this current era through creatures like mermaids.

소냐리 님의 작품 속에는 인어, 자동차, 나무, 인간, 돌고래 등 언뜻 보면 서로 상관없어 보이는 다양한 요소가 공존하고 있는데요. 작품 속에 이런 공존의 모습을 담게 된 배경이 있나요?

현시대에 인간과 자연이 이루는 '이중적인 조화'의 모습을 담고 싶었어요. 산업화 이후 우리 인간은 자연과 멀어지게 되었어요. 하지만 그와 동시에 인간과 자연은 여전히 공존하고 있기도 하죠. 결국 인간과 자연은 서로 거리감을 느끼고 갈등 관계에 있지만, 함께하고 있기도 한 거예요. 이런 이중적인 관계를 작업에 반영하려고 했고, 그 결과 자동차, 인간, 돌고래처럼 상관없어 보이는 개체들이 한 작품에 조화롭게 섞여 있는 모습으로 나타난 것 같아요. 인어 같은 상상의 캐릭터는 이런 현대의 모습에 저의 상상력이 자연스럽게 녹아든 결과고요.

You are currently living in Rotterdam, Netherlands while you grew up and studied art in Seoul. How are the two cities different and how did they influence your work?

Seoul is a colorful city where everything changes quickly. Since the design trends shift rapidly in Seoul, I sometimes thought they were excessive and was even confused. At the same time, coming across a wide variety of design content did help me improve my work. Rotterdam, on the other hand, is a relatively colorless and static city. For example, in architecture, Rotterdam tends to preserve its buildings for as long as possible. Even the buildings that make you think, 'wouldn't it be better to demolish and re-build it?' are repaired for 100 years. In terms of design, Rotterdam presents a very minimalistic style which I first thought was quite bland. But now I think it's rather attractive and this shift of my thoughts is naturally affecting my work. Right now, my work is showing a mixture of influences from both Seoul and Rotterdam.

You are collaborating with various brands such as Nike, 8 Seconds, and Shinsegae Duty-Free. How do you express the distinctive characteristics of each brand in your own artworks?

I try to express the concepts pursued by each brand through my original stories. This is because I know that the best results can be created when the identity of my artworks and that of each brand come to balance, although this is very difficult to achieve. Usually in collaborations, the brand informs me of the project concept and I create the storyline and the characters to be included in the artwork. There are times when ideas are belatedly added for the need for branding after the concept and composition for the artwork have already been set based on my imagination. In this case, the results are often aesthetically disappointing, so we try to achieve a balance through communication.

TO THE LEFT
Soňa Lee, Nike, 2021

서울에서 자라고 대학을 나와 현재는 로테르담에 거주하며 작업 중입니다. 두 도시는 각각 어떻게 다르고, 소냐리 님의 작업에 어떤 영향을 끼쳤나요?

서울은 컬러풀하고, 모든 것이 빨리 변화하는 도시예요. 그만큼 디자인의 유행도 정말 빠르게 변하기 때문에 때로는 혼란스럽거나 과하게 느껴질 때도 있었어요. 그 대신 다양한 범주의 콘텐츠를 접할 기회가 많다는 점이 작업에 도움이 되었죠. 반면 로테르담은 모노톤이고 정적인 도시예요. 건축에서도 원래 있던 건축물을 최대한 보존하는 편인데, '이 정도면 부수고 다시 지어야 하지 않을까?' 싶은 건물도 100년에 걸쳐서 보수공사를 해요. 빠르게 변하는 서울과는 정말 다르죠. 디자인 면에서도 굉장히 미니멀하고 정갈한 편이어서, 이 부분이 처음에는 밋밋하게 느껴졌어요. 하지만 지금은 오히려 매력적이라고 생각하고, 이런 생각의 전환이 자연스럽게 제 작업에도 영향을 주었다고 느껴요. 이제는 서울과 로테르담에서 받은 영향이 제 작업에 섞여서 나타나고 있어요.

나이키, 에이 세컨즈, 신세계면세점 등 다양한 브랜드와 협업을 선보이고 계십니다. 각 브랜드의 색깔을 소냐리 님만의 개성으로 표현하는 노하우가 있을까요?

브랜드가 추구하는 콘셉트나 아이덴티티를 저의 독창적인 스토리로 풀어내려고 해요. 어렵더라도 브랜드와 저 각각의 정체성이 균형을 이룰 때 가장 좋은 결과물이 나온다는 걸 알고 있거든요. 보통 브랜드 측에서 프로젝트의 콘셉트를 알려주시면, 제가 스토리라인이나 작품에 포함될 개체, 인물 등의 아이디어를 내는 방식으로 작업해요. 종종 제 상상력에서 자연스럽게 나온 콘셉트와 구도가 있는데, 뒤늦게 브랜드 측의 필요성에 따라 아이디어가 더해질 때가 있기도 해요. 그런 경우에는 오히려 어색하고 미적으로도 아쉬운 결과물이 나오기 때문에 최대한 소통을 통해 다시 균형을 이루려고 노력하죠.

PAGE 93(L)
Soňa Lee, Holy Hole, 2020, 210x297mm

PAGE 93(R)
Soňa Lee, I found a perfect shelter for myself, 2019

Your Instagram profile says that you are 'Based on Earth.' You also introduce yourself as a vegan and share artworks of extinct animals. What is the message you want to convey about the Earth, and what kind of relationship do you want to build with the Earth through your work?

I think that human-centered thinking is deeply rooted in our minds these days. It is this kind of perspective that separates humans from nature. I hope that people who see my work can have a chance to recognize that we are a part of nature as well as to have a desire to coexist with nature. This is because I believe that respecting nature is ultimately the same thing as respecting human beings. To be honest, I also have a lot of conflicts when thinking about this topic. For example, I sometimes feel like a hypocrite because I can't completely stop using plastics despite being a vegan. So when I work on my pieces, I also remind myself that I should live a life respecting nature and desire to continue creating artworks with environmental messages.

One of the most important features of your work is the creation of imaginary worlds and characters. Therefore, imagination must be a very important factor in continuing your work. How do you continue to develop your imagination and not lose it?

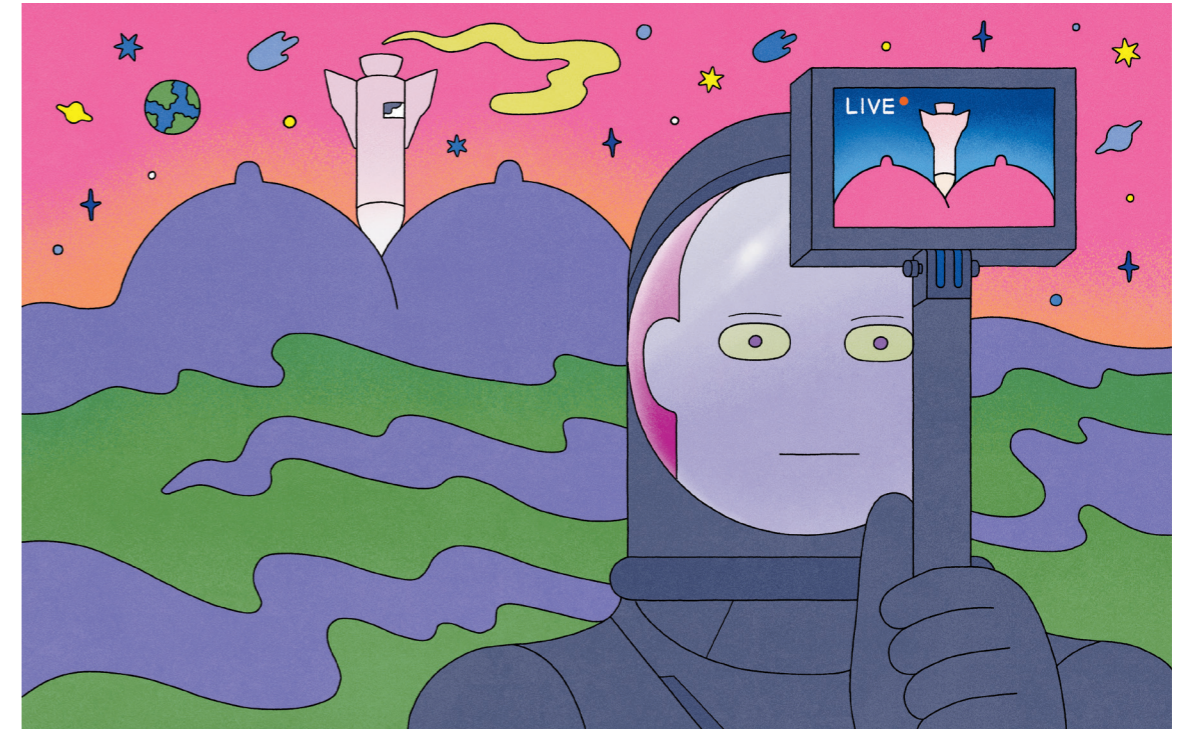
When I try to conform my work to a certain standard, I feel less satisfied with the result and the piece itself also becomes less attractive. So I keep reminding myself that I shouldn't confine myself to any kind of principles. Moreover, I think what hinders the imagination of all of us, and not just me, is generalizing ourselves to society. We have to remember that we live in an infinite world. Just by looking at the universe that inspires me so much, we can realize how little we know about this world. Up until now, only 5% of the composition of the universe has been discovered by humans. So, instead of believing that what we see right now is everything, we should keep observing the world with curiosity. Doing so can give freedom to our imagination.

'Based on Earth'라는 SNS 소개글이 인상 깊습니다. 스스로를 비건이라고 소개하고, SNS에 멸종된 동물 그림, 바다사자쇼에 반대하는 그림을 공유하시기도 했습니다. 본인의 작품을 통해 전하고 싶은 지구의 메시지가 무엇인지, 앞으로 지구와 어떤 관계를 맺어 나가고 싶으신지 궁금합니다.

우리 인식 속에 인간 중심적인 사고가 뿌리박혀 있다고 생각해요. 이런 생각이 자연과 인간을 분리해서 바라보게 하는 거죠. 제 작업을 보시는 분들이 이런 사고에서 벗어나서, 우리가 자연의 일부됨을 인식하고 자연과 상생하는 마음을 가졌으면 하는 바람이 있어요. 자연을 존중하는 것은 결국 인간을 존중하는 것과 같은 것이라고 생각하거든요. 솔직히 말씀드리면 저도 이 주제를 생각하면서 겪는 갈등이 많아요. 예를 들어 채식을 하고는 있지만 플라스틱 사용을 완벽하게 자제하지 못할 때 모순적이라고 느끼는 거죠. 그래서 저 스스로도 작업을 하면서 자연을 존중하는 삶을 살기로 다짐하기도 해요. 앞으로 환경 메시지를 담은 작업을 꾸준히 하고 싶기도 하고요.

소냐리 님의 작품에서는 새롭게 창조된 캐릭터와 작품세계를 발견할 수 있는 것이 큰 특징인데요. 이런 작업이 지속되려면 상상력을 잃지 않는 것이 중요해 보입니다. 소냐리 님께서 상상력을 잃지 않고 키워 가는 방법은 무엇인가요?

어떠한 기준에 제 작업을 맞추려고 할 때, 스스로의 작업 만족도도 낮고 결과물의 매력도 떨어진다고 느껴요. 그래서 저를 하나의 기준 안에 가두지 않으려고 계속 리마인드하죠. 같은 맥락에서 저뿐만 아니라 우리 모두의 상상력을 가장 저해하는 요소는 사회에 우리 스스로를 비추어보고 일반화하는 것이라고 생각해요. 우리는 무한한 세계에 살고 있잖아요. 저에게 많은 영감을 주는 우주만 봐도, 우리 인간들이 알고 있는 것이 너무 적다는 것을 알 수 있어요. 현재 우리가 파악할 수 있는 우주의 성분이 5%밖에 안 된다고 하거든요. 그러니 당장 눈앞에 보이는 게 전부라고 믿지 않고, 계속 호기심을 갖고 세상을 관찰해야 해요. 그렇게 하면 상상력에 활력을, 자유를 줄 수 있다고 생각하거든요.

In Soňa Lee's work, there is no need to separate nature, men, and the universe, nor to draw a boundary between imagination and reality. To Soňa Lee, who draws people, nature, the universe, and her imaginary characters all in one work, all these things are connected as one. Above all, in her words, "Respecting nature is ultimately respecting human beings," one can feel her attitude to treat everything that she draws equally. Inviting humans to the universe and our dreams to the Earth, Soňa Lee continues to walk shoulder to shoulder with the Earth through her free imagination.

소냐리의 작품 속에서는 자연과 인간, 우주를 분리할 필요도, 상상과 현실 사이에 선을 그을 필요도 없다. 사람과 자연, 우주 그리고 상상 속 캐릭터를 한 작품에 담아내는 그녀에게 이 모든 것은 하나로 연결되기 때문이다. 무엇보다 "자연을 존중하는 것은 결국 인간을 존중하는 것"이라는 소냐리의 답변에서, 그려내는 모든 것을 동등하게 대하고자 하는 태도를 느낄 수 있었다. 인간을 우주로 초대하고, 또 우리의 꿈을 현실 세계로 초대하는 소냐리. 그녀는 자유로운 상상을 통해 계속해서 지구와 어깨동무해 나간다.

SUSTAINABLE LIFESTYLE

ANOTHER VISION OF VEGAN

SUSTAINABLE FASHION:

ADDING THE VALUE OF COEXISTENCE TO CLOTHES

“Another Vision of Vegan”

by. BO KYEONG KO

The number of people who choose to become a vegetarian for the environment and health is steadily increasing these days. Only a few years ago, the perception of vegetarians was not as good as today's and they were considered picky. However, as environmental issues came to the fore in recent years, vegetarians have received attention as the lifestyle which can help us.

But still, there are many restrictions on becoming vegetarian in Korea. Especially, when there is a business dinner or get-together, the range of restaurants to choose from becomes very narrow. For those who suffer from these difficulties, ACCESS recommends several vegan restaurants where both vegans and non-vegans can enjoy a sustainable life.

환경, 그리고 건강을 위해 채식을 선택하는 사람이 꾸준히 증가하고 있다. 불과 몇 년 전만 해도 채식주의자는 까다로운 사람으로 인식되는 등, 채식주의자에 대한 인식이 좋은 편이 아니었다. 그러나 최근 몇 년간 환경 문제의 심각성이 대두되며 채식은 우리에게 도움을 줄 수 있는 라이프스타일로 주목받게 되었다.

하지만 여전히 한국에서 채식을 하기 위해서는 많은 제약이 따른다. 특히 회식자리나 모임에서 선택할 수 있는 식당의 폭이 매우 좁아진다. 이런 어려움을 겪는 이들을 위해 비건과 논비건 모두가 지속 가능한 삶을 위해 함께 즐길 수 있는 비건식당을 소개하고자 한다.

Chez Valerie

Chez Valerie is a vegan restaurant and café run by a vegetarian couple in Mangwon-dong. Ms. Valeri, who is from Canada, and her Korean husband run Chez Valerie together, so the main menu here is mainly Canadian vegetarian diets. At Chez Valeri, of which the interior is inspired by Ms. Valeri's Grandparent's 100-years old wood house in Canada, you can enjoy a meal in a cozy and quiet atmosphere. Using seasonal vegetables as ingredients, the restaurant also presents various menus depending on each season.

The main menus of Chez Valerie include meat sauce whole meat Rigatoni with soy meat meatball, Candiac Pizza filled with tofu cheese and vegetables, and Poutine, which is Quebec's traditional food. The salad is not on the menu, to break the stereotype that there is only salad in vegan food.

The signature menu, Poutine, comes with gravy sauce and cheese made of tofu on top of french fries, and you can eat in warm condition because a small pottery bowl keeps the food warm for a long time. Champignons pizza gives diverse and harmonious flavors combining king oyster mushrooms, white mushrooms, and shiitake mushrooms. Mom's Lasagna, which tastes like mothers food, is creamy and soft with handmade vegan cheese made without milk placed on its top.

세 발레리

비건 부부가 운영하는 세 발레리는 망원동에 있는 비건 레스토랑 겸 카페이다. 캐나다 출신인 발레리와 한국인 남편이 함께 운영해 캐나다식의 비건 음식이 주를 이루는 편이다. 캐나다의 외조부가 사시는 100년 넘은 목조주택에서 영감을 받아 꾸며놓은 가게에서 음식을 먹으면 고즈넉한 분위기를 느낄 수 있다. 제철 채소를 활용해 계절에 따라 다른 메뉴를 선보이기 때문에 매번 새로운 식사를 맛볼 수 있다.

주메뉴로는 콩고기 미트볼을 사용한 미트소스 통밀 리가토니, 두부와 치즈, 채소가 가득 올라간 캔디악 피자 그리고 캐나다의 퀘벡 전통 음식인 푸틴까지 이색적인 음식으로 구성되어 있다. 비건 음식에는 샐러드만 있다는 편견을 깨고 싶어 샐러드는 메뉴에 포함하지 않았다고 한다.

대표 메뉴인 푸틴은 감자튀김 위에 그레이비 소스와 두부로 만든 치즈를 올려서 나오는데, 음식을 담고 있는 작은 도자기 그릇이 음식의 온기를 오래 간직해 주기 때문에 오랫동안 따뜻하게 먹을 수 있다. 샐러드 피자에는 새송이, 양송이, 표고버섯이 어우러져 다양하면서도 조화로운 풍미가 느껴진다. 엄마의 손맛이 느껴지는 맘스 라자냐 위에는 우유를 쓰지 않은 수제 비건 치즈가 올라가 꾸덕꾸덕하고 부드러운 식감을 느낄 수 있다.

Slunch Factory

“Slunch” is a compound word of “Slim” and “lunch,” meaning “light lunch.” Located near the Sangsu station, Slunch Factory presents low-salt foods that people can have light meals without worrying about calories, as the name of the restaurant tells. As the bricks of an old family home still remain here, you can have a refreshing meal amid an antique atmosphere.

Although it is a vegan restaurant, there are also animal foods for the non-vegan. They do not use synthetic seasoning or processed food, so those who want healthy food or even children, as well as vegans, can choose meals without difficulty. The ingredients that make up these foods are also familiar to us, which lowers the barrier to vegan food.

Above all, you can notice that Slunch Factory’s menu introduces various types of vegan and the specific meals that the restaurant provides for them. For example, it explains the definition of a complete vegan, Lacto vegetarian, flexitarian, and so on, and suggests the dishes that you can try out according to each type. Like this, even people who first encounter the concept of vegan can also easily understand and enjoy a vegetarian diet.

As you see, there are various vegan restaurants that provide a full and delicious meal that welcome us. How about trying a vegetarian diet with family and friends this weekend?

슬런치 팩토리

‘슬런치’는 ‘슬림’과 ‘런치’의 합성어로서 ‘가볍게 먹을 수 있는 점심’이라는 뜻의 신조어이다. 상수역 근방에 위치한 슬런치 팩토리는 그 이름에 걸맞게 칼로리 부담 없이 산뜻하게 먹을 수 있는 저염 음식을 선보이고 있다. 옛 가정집의 벽돌을 그대로 유지하고 있는 이곳에서는 고풍스러운 분위기 속 깔끔한 한 끼 식사를 즐길 수 있다.

채식 위주의 식당이지만 논비건을 위한 동물성 음식도 준비되어 있다. 합성조미료나 가공식품을 사용하지 않아 비건뿐만 아니라 건강식을 원하는 사람들이나 아이들도 편하게 먹을 수 있는 음식으로 구성되어 있다. 음식 재료도 가지, 버섯, 시금치 등 우리가 쉽게 접할 수 있는 것들이어서 친근감이 든다.

무엇보다 메뉴판에 다양한 종류의 채식과 그에 해당하는 메뉴를 보기 쉽게 정리한 부분이 눈에 띈다. 예를 들면 완전 채식인 비건, 우유와 유제품을 먹는 락토 채식, 상황에 따라 육식을 하는 플렉시테리언 등에 관한 설명을 제공하고, 각 단계에 해당하는 메뉴를 고를 수 있도록 한 것이다. 이렇듯 슬런치 팩토리에서는 ‘비건’이라는 개념을 처음 접하는 사람도 비건을 보다 편하게 이해하고 즐길 수 있다.

이렇듯 눈을 조금만 돌려보면 든든하고 맛있는 한 끼 식사를 할 수 있는 비건 식당이 우리를 반기고 있다. 이번 주말에는 가족, 친구들과 함께 채식을 시도해 보는 것을 추천한다.

PAGE 100

Chez Valérie, Canada's representative food, Poutine

PAGE 101

The view of the Chez Valérie store

ABOVE

Slunch Factory, Toowoomba Pasta with pollack roe

“Sustainable Fashion: Adding the Value of Coexistence to Clothes”

by. JUWON PARK

Sustainable fashion is newly becoming a major trend in the fashion industry. In this section of Sustainable Lifestyle, ACCESS will share the story of sustainable fashion that aims to coexist with the environment, society, and culture.

BTS's outfit, who recently attended "SDGs: Sustainable Development Goals" in New York, attracted people's attention because it was from the upcycling fashion brand "RE;CODE." Likewise, the public's interest in sustainable fashion is growing every day. For that reason, The book <Sustainable Fashion (Yonsei University Fashion Marketing Laboratory)> deals with the meaning of sustainability in the current fashion industry.

Sustainable fashion refers to a fashion industry system that not only does not affect the environment adversely but also considers ethical and social aspects in the production process. In the book <Sustainable Fashion>, sustainable fashion is defined as 'fashion that considers environmental preservation, economic growth, social contribution, and cultural value for the well-being and future development of mankind.' MZ-Generation, considered as the main consumers of the fashion industry, pursues value-oriented consumption. In other words, they prefer products and brands that aim for what is right in terms of the environment and workers' human rights. In line with such consumer characteristics, fashion brands showcase fashion with sustainability as a keyword. For example, they offer long-lasting 'slow fashion' regardless of the trend, 'recycling fashion' made of recycled fiber fabric, and 'recommerce fashion' that re-trades previously owned products as needed.

지속가능패션이 패션업계에서 주요 트렌드로 자리잡고 있다. 이번 Sustainable Lifestyle 섹션에서는 환경과 사회 그리고 문화와 공존하고자 하는 지속가능패션의 영역을 다루고자 한다.

최근 뉴욕에서 열린 지속가능발전목표 행사에 참석한 BTS의 의상이 사람들의 이목을 끌었다. 이는 그들이 입은 의상이 업사이클링 패션 브랜드 '레코드(RE;CODE)'의 의상이었기 때문이다. 이처럼 지속 가능한 패션에 나날이 관심이 더해지는 가운데, 책 『지속가능패션 (연세대학교 패션마케팅 연구실)』에서는 현재 패션업계에서 지속 가능성이 지니는 의미를 풀어내고자 하였다. 그와 더불어 지속가능패션산업을 둘러싼 소비자, 브랜드, 플랫폼을 조명하며 지속가능패션의 미래에 관한 이야기를 담았다.

지속가능패션이란 환경적 관점에서 악영향을 미치지 않는 패션산업 시스템을 의미하는 것을 넘어서 패션 제품 생산 과정에서의 윤리적, 사회적 측면을 고려한 개념이다. 책 『지속가능패션』에서는 지속가능패션을 '인류의 안녕과 미래 발전을 위해 환경 보존, 경제 성장, 사회공헌, 문화가치를 고려한 패션'으로 정의하였다. 패션산업의 주된 소비자로 꼽히는 MZ세대는 가치 지향적인 소비를 추구하며 환경, 노동자 인권 측면에서 유의미한 가치를 지닌 상품과 브랜드를 선호하는 성향을 보인다. 이러한 소비자 특성에 맞춰 패션 브랜드는 지속 가능성을 키워드로 유행의 흐름과는 상관없이 오래 사용할 수 있는 슬로 패션, 폐기물을 재활용해 섬유 원단으로 만든 리사이클 패션, 이전에 소유했던 제품을 필요에 따라 재거래하는 리커머스 패션 등을 선보이고 있다.

TO THE RIGHT

RE;CODE Military Collection & Inventory Collection

Major fashion brands leading the fashion industry are implementing their own strategies in various aspects. In the case of luxury brand Gucci, it contemplates the sustainability that encompasses sourcing, manufacturing, distribution, and consumption stages. In 2020, Gucci launched the resource circulation line 'Off the Grid' and delivered Gucci's message for a sustainable planet through the official website of 'Gucci Equilibrium.'

SPA brands, which used to showcase fast fashion far from the environment, are now moving toward pursuing sustainability. H&M, a representative of SPA brands, launched 'Innovation Stories' in early 2021 pursuing a sustainable material/technology/production process. Since then, they have featured various collections such as 'Science Story' using cutting-edge sustainable materials or 'Co-exist Story' focusing on animal-friendly fashion and alternatives to animal materials. In addition, launched in December 2021, 'Innovation Circular Design Story' is a collection focused on circular design strategies and fabrics. In other words, they are also made of cutting-edge recycled materials and materials that can be recycled in the future. H&M has set a goal of using only recyclable materials or materials made in a way that pursues sustainability by 2030. Therefore, they are using the tool "The Circulator," which considers sustainability at all stages, including clothing life expectancy, materials, and design strategies.

The same applies to domestic fashion brands. RE: CODE, which was introduced in ACCESS 7-1, is a brand that was launched by KOLON Corporation in March 2013. They collect waste clothing and create new ones to prevent environmental pollution and waste that occur when the remaining inventory is incinerated. They have launched 'Inventory collection' based on KOLON's clothing inventory, 'Industrial collection' based on industrial waste such as airbags and car seats, and 'Military collection' based on old military supplies. Currently, they have introduced accessories using industrial materials, too. This shows that they are trying to focus on making sustainable clothing from the production process. Their vision is to pursue a cycle for nature and provide valuable products to consumers. Therefore, they are also expanding the scope of sustainable fashion in collaboration with various brands.

패션산업계를 이끄는 주요 패션 브랜드는 다양한 측면에서 '지속 가능 전략'을 펼치고 있다. 럭셔리 브랜드 구찌(GUCCI)의 경우 소싱, 제조, 유통, 소비단계를 통틀어 지속 가능성을 고려하고 있다. 구찌는 2020년 자원 순환성 라인 '오프 더 그리드(Off the Grid)'를 론칭하였으며 '구찌 이퀄리브리엄(Gucci Equilibrium)' 공식 웹사이트를 통해 지속 가능한 지구를 위한 구찌의 메시지를 전달하고 있다.

패스트 패션을 선보이며 환경과는 거리가 멀어 보이던 SPA 브랜드도 이제는 지속 가능성을 추구하는 방향으로 나아가고 있다. 세계적인 SPA 브랜드 H&M은 2021년 초 지속 가능한 소재와 기술, 생산 과정을 추구하는 이노베이션 스토리즈(Innovation Stories)를 론칭하였다. 론칭 이후 최첨단의 지속 가능한 소재를 사용한 '사이언스 스토리', 동물 친화적인 패션과 동물성 소재의 대안에 중점을 둔 'Co-Exist 스토리' 등 다양한 컬렉션을 선보였다. 2021년 12월 출시된 '이노베이션 서클러 디자인 스토리(Innovation Circular Design Story)'는 순환적 디자인 전략과 패브릭에 중점을 둔 컬렉션으로 최첨단 재활용 소재와 향후 재활용이 가능한 소재를 사용하여 제작된 것이 특징이다. H&M은 2030년까지 100% 재활용 혹은 지속 가능한 방식으로 만들어진 소재만을 사용하겠다는 목표로 의류의 기대수명과 소재 그리고 디자인 전략까지 모든 제작 과정에서 지속 가능성을 고려하는 서클레이터(The Circulator) 툴을 사용하고 있다.

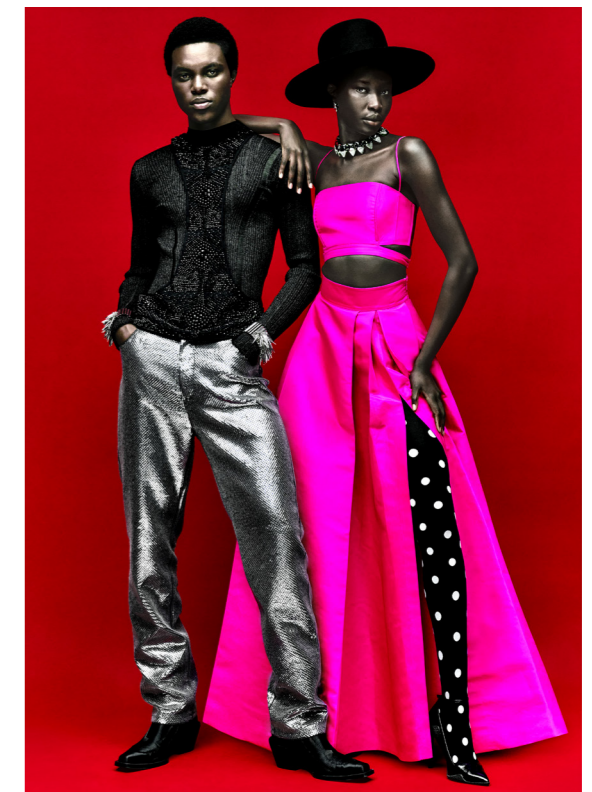
국내 패션 브랜드도 마찬가지이다. ACCESS 7-1호에서 소개되었던 레코드(RE:CODE)는 2013년 3월 코오롱에서 론칭한 브랜드로, 재고의 소각에 따른 환경오염과 물질적 낭비를 막고자 버려지는 옷을 모아 새로운 작품을 탄생시킨다. 레코드는 코오롱의 의류 재고를 주된 소재로 하는 인벤토리 컬렉션(Inventory Collection), 에어백과 카시트 등 산업 폐기물을 소재로 하는 인더스트리얼 컬렉션(Industrial Collection) 그리고 오래된 군용품을 재료로 하는 밀리터리 컬렉션(Military Collection) 등을 출시한 바 있다. 현재는 산업소재를 활용한 액세서리를 선보이며 생산 과정에서부터 지속 가능한 의류를 만드는 데 초점을 맞추고 있다. 이들은 자연을 위한 순환을 만들고 소비자에게 가치 있는 소비를 제공하고자 하는 비전으로 다양한 브랜드와 협업하며 지속가능패션의 영역을 넓혀 가고 있다.

Major fashion brands leading the fashion industry are implementing their own strategies in various aspects. Sustainable fashion is no longer an option but an essential in the fashion industry. Various ways to develop sustainable fashion will continue to be sought in the future. We ACCESS are looking forward to the sustainable development of the fashion industry that coexists with the environment, society, and culture.

Details of sustainable fashion can be found in Sustainable Fashion(Yonsei University Fashion Marketing Laboratory).

지속가능한 패션은 이제 패션업계에서 생존을 위한 필수 요소로 자리 잡고 있다. 지속가능패션을 발전시키기 위한 다양한 방법이 앞으로도 계속 모색될 것이며 이를 위한 논의도 지속될 것이다. 환경, 사회, 문화와 공존하는 패션산업의 지속 가능한 발전을 기대해 본다.

지속가능패션에 관한 보다 자세한 내용은 책 『지속가능패션(연세대학교 패션마케팅 연구실)』에서 확인해 볼 수 있다.

ABOVE
H&M Innovation Circular Design Story Collection

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)

 Access Cultural Platform

 @accesskorea

 accesscs2.org

EQS

This is for you.

Authorized Dealer of Mercedes-Benz, Han Sung Motor
The new EQS

Mercedes-Benz

한성자동차

강남(02)513-3000 청담(02)6421-1100 AMG Seoul (02)6200-5300 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 수원권선 031)8001-4500

정부공인 표준 연비 및 등급

EQS 450+ 복합연비 3.8km / 도심연비 3.8km / 고속도로연비 3.7km / 공차중량 2,590kg

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

